http://cineultramundo.blogspot.com/

EL WENDIGO

Número 87

SUPLEMENTO:
La Historieta Asturiana #XII
Una historia de F. R. Arbesú

ENTREVISTAS
Max
Hermann

NO SOMOS LOS UNICOS
A vueltas con el "Diccionario"

FIRMES...¡AR!
Siempre Giménez

SUPERMAN
Las cuatro estaciones

FUNDADA EN 1974
2001
verano otoño

300 PTS / 2 €
36 PAGINAS

2000
SUPLEMENTO
450 PTS / 2,75 €
56 PAGINAS

ESPECIAL
Avance XXV Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias

¡VISITA NUESTRA WEB!
www.elwendigo.com

http://cineultramundo.blogspot.com/

editorial

EFEMÉRIDES (1025/17)

Si en junio de 1972 se iniciaron en Gijón los primeros escarceos de lo que, con el paso de los años, hemos denominado Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias, en octubre del 2001, ya en pleno siglo XXI, se cumplen 30 años desde que se celebró aquella reunión promovida por la revista Trinca y XXV ediciones junto con los XVII Premios Haxtur.

Por todo ello hemos pensado que el mejor regalo que podíamos ofrecer a los aficionados, al medio que amamos y a la propia efemérides, sería reunir en nuestra ciudad y en nuestro Principado a algunos de los más grandes autores VIVOS que ha tenido la HISTORIETA en sus más de 100 años de existencia. Alguno de los que han formado la HISTORIA de la Historieta mundial.

Hemos centrado nuestro principal esfuerzo en conseguirlo y fe nuestra que lo hemos logrado! Juzguen ustedes mismos: Roy Thomas, Dennis O'Neil, Víctor de la Fuente, Gilbert Shelton, Alejandro Jodorowsky, Francisco Ibáñez, Carlos Giménez... A los que hubieran podido añadirse los nombres de John Cullen Murphy, Will Eisner y Joe Kubert, si nuestras finanzas nos permitieran cargar con los gastos de avión en clase "business", que ellos dispuestos a venir, lo estaban. Mención aparte merece el caso de John Buscema. Estaba encantado con la idea de volver a Gijón, pero una grave enfermedad se lo ha impedido. Aunque se mostraba dispuesto a intentarlo el año que viene. Así lo esperamos.

Plantel que se ve enriquecido con la asistencia de Mark Schultz, Danne Thomas, José María Álvarez, Neto, Denise Schultz, Arias, Ñata, Gaspar Meana, Granda, Pau, Blanco, Vich, Álvarez Peña, Alberto Viña, Jordi Macabich, Violeta Suárez y Forges.

EL WENDIGO

sumario

04 GIJÓN 2001. El Salón del Milenio
El Wendigo

07 HERMANN
Entrevista

11 UNA DEL OESTE
J.Mª Flores

13 NAUSICAÄ
F. Rodríguez Arbesú

14 GALERÍA RAFAEL MÉNDEZ

16 SUPERMAN: Las cuatro estaciones
J.Mª Flores y F. Rodríguez Arbesú

19 MAX
Entrevista

24 FILOSOFÍA Y TEBEOS
F. Flórez

25 HEMOS LEIDO
Comentarios y noticias

31 EL ÚLTIMO LOGRO DE EL WENDIGO

32 NO SOMOS LOS ÚNICOS
El Wendigo

34 ¡FIRMES... AR!
F. Rodríguez Arbesú

35 EL PRÍNCIPE CARLOS
F. Flórez

#XII

La Historieta Asturiana
Fascículo XII (221-240)
Faustino Rodríguez Arbesú

EL WENDIGO: G.A.T.R.N.I.

DIRECTOR: Faustino Rodríguez Arbesú REDACTORES: Ramón Fermín Pérez, Jose Mª Flores y Florentino Flórez JEFA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS: Sofía Carlota Rodríguez COMUNICACION: Eulalia Eguren y Carlos Sánchez Muslera DISEÑO: Flórez & Barceló IMPRIME: Asturgraf DEPOSITO LEGAL: M 3362-1977 ISSN 1575-9482

DISEÑO PORTADA: Flórez&Barceló © ILUSTRACION PORTADA: Paul Gulacy

Las ilustraciones son copyright de sus respectivos autores o propietarios y han sido utilizadas con fines informativos.

PARA MAS INFORMACION: www.elwendigo.com SE ADMITEN COLABORACIONES: elwendigo@espanet.com

Con subvención del Ilustre Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Cultura del Principado de Asturias

http://cineultramundo.blogspot.com/

GIJON 2001
El salón del milenio

Del 9 al 13 de octubre tendrá lugar el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias que en esta ocasión celebra su vigésimo quinta edición. Ante una fecha tan memorable quisimos convocar a los autores más destacados de la historieta mundial y qué mejor para ello que invitar a los ganadores del Premio Haxtur al Autor que Amamos.

Sabíamos que era imposible reunirlos a todos; unos, desgraciadamente, nos han abandonado para siempre (**Lee Falk, Giner, Dan Barry, Chiqui de la Fuente, Vázquez, Iranzo, Buylla**, etc.), otros tendrían compromisos previos que imposibilitarían su asistencia y a otros lo avanzado de su edad les impediría viajar en las condiciones que nuestras finanzas se pueden permitir. No obstante, podemos contar con la presencia de un grupo suficientemente representativo de estos autores que justifica el lema elegido e incluye a:

Viñeta del Tomo 3 de Juan Solo, de Jodorowsky y Bess

Víctor de la Fuente

(Ardisana, 1927). Tras un elemental aprendizaje en Madrid y una amarga experiencia en Sudamérica, Víctor de la Fuente se incorporó a la agencia SELECCIONES ILUSTRADAS, para producir historias bélicas con destino a Inglaterra y Escocia. Con guión de **Víctor Mora** da comienzo *Sunday*, un "western" que le reportaría cierto éxito a nivel internacional. En 1970 creó por cuenta propia el personaje que le daría mayor fama: *Haxtur*. Poco después, buscando un clima más favorable para la creación se trasladó a París. En el nuevo domicilio da comienzo su etapa profesional más larga y fructífera, desarrollando sagas como *Mathai-Dor, Amargo, Los Gringos, Haggarth, Los Ángeles de Acero* y un largo etcétera que por el momento termina con la obra *Jesué de Nazareth*. Víctor de la Fuente es el autor español más galardonado del mundo, su personaje inspiró nuestros premios y él mismo fue uno de los primeros en recibirlo (1987). Es un placer contar con su presencia después de tanto tiempo.

Francisco Ibáñez

(Barcelona, 1936). El padre de *Mortadelo y Filemón* es para el gran público el símbolo del cómic español. Pero su obra no se agota en los dos famosos detectives, sino que la lista de sus personajes es casi infinita. Algunos lograron fama notoria mientras que de otros no se acuerda nadie. Entre los primeros están sin duda *Pepe Gotera y Otilio*, que debían ser los que le construían los hoteles a Jesús Gil, y *Rompetechos*, el cegato mas famoso del tebeo español; también podríamos citar al *Botones Sacarino, 13 Rue del Percebe* y un largo etc. Tampoco los segundos se cuentan con los dedos de la mano, citemos, por ejemplo, a *don Hocente y Rosalía, El Doctor Esparadrapo, Godofredo y Pascualino*, etc, etc. Francisco Ibáñez recibió el Premio Haxtur al Autor que Amamos el año pasado y ahora regresa para formar parte de esta edición tan especial.

Dennis O'Neil

(Missouri, 1939). La aportación de este guionista a la compañía DC supuso el despegue de la misma tras una década, los 60, de sosería creativa y conservadurismo artístico. Solamente su trabajo con el dibujante **Neal Adams** en la serie *Green Lantern/Green Arrow* (abril 1970-mayo 1972), ya le otorga un lugar destacado en la Historia del Cómic. Su obra más importante en los años 80 fueron los guiones para *The Question*. En ellos, O'neil vuelve a introducir sus inquietudes políticas: la corrupción del poder y de los medios de comunicación, la farsa electoral, la desintegración social de la América de Reagan, etc. Además, su producción abarca la práctica totalidad de personajes DC; en todos ha dejado impreso su propio estilo a la hora de elaborar excelentes guiones. Casi tan importante como su labor de escritor resulta su faceta profesional como Editor. Desde ese cargo consiguió que viesen la luz obras que escapaban de lo considerado aceptable por las grandes compañías, obteniendo una etapa continuada de sobresalientes logros artísticos en las publicaciones de su editorial.

Gilbert Shelton

(Dallas, 1940). Junto con Robert Crumb fue el creador del cómic underground. De su ingenio han nacido personajes como *Wonder Wart-Hog* (Super Serdo), los *Freak Brothers*, el *Gato de Fat Freddy* o los más recientes *Not Quiet Died*. El primero de ellos surgió como una sátira de los tebeos de superhéroes en general y de *Superman* en concreto. El único parentesco que une a los *Freak Brothers* es su afición por consumir todo tipo de sustancias ilegales, trabajando lo menos posible para conseguirlas. *El gato de Fat Freddy* parodia todos los cómics protagonizados por animales y especialmente los de Walt Disney. Gilbert Shelton recibió junto a **John Buscema** el Premio Haxtur al Autor que Amamos en 1997, demostración palpable de que lo importante para nosotros no son los géneros sino el trabajo de calidad.

Roy Thomas

(Missouri, 1940). En 1965 se incorporó a Marvel Comics, donde escribiría aventuras para la mayor parte de personajes de la firma: *Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, Spider-Man* y *Los 4 Fantásticos*. Con el inicio de la década siguiente comienza

su trabajo más prolongado y con el que ha obtenido reconocimiento internacional: la adaptación de los relatos de *Conan el Bárbaro*. Prácticamente no ha quedado una línea escrita por **Robert E. Howard** y sus discípulos de la que Roy Thomas no haya extraído un episodio, de tal forma que se ha convertido en la máxima autoridad mundial en el universo del escritor tejano. Roy Thomas ha escrito además guiones para el cine y la televisión y es una de las personas más inteligentes y cultivadas que circula por el mundo editorial. Es un verdadero estudioso de la narrativa pulp de los años 20 y un experto en fantasía heroica. En 1996 recibió el Premio Haxtur al Autor que Amamos.

Entre estos invitados también figuraba **John Buscema**, el cual ya había reservado los billetes y se mostraba entusiasmado ante la idea de regresar a Gijón. Desgraciadamente, los sucesos conocidos por todos se interpusieron y este magnífico artista no podrá estar con nosotros.

Más invitados

Mabel Álvarez "Ñata"

Responsable junto al periodista Arturo Arias, que también estará presente en el Salón, de la tira "Más madera", publicada en el diario gijonés El Comercio desde 1990.

Álvarez Peña

El mejor ilustrador de la mitología asturiana como lo demuestran sus trabajos en *El Gomeru* y el *El Llapiceru* y los libros *Castillos, el pasado legendario; Asturias Mágica; Un paseo por la mitología de Asturias* y muchos otros.

Jose María Blanco (Blanco)

Comenzó a publicar historietas en el mítico TBO en el año 1951 y lo dejó cuando éste dejó de editarse. Fue durante más de 30 años uno de los dibujantes punteros de esta publicación, junto con Benejam, Coll, Ayné, Opisso, Urda y Mestres. Nacido en Barcelona en 1926, fue un colaborador habitual de Benejam cuando éste no se sintió con ánimos para continuar. Algunas de las páginas de *La Familia Ulises* y de otras creaciones de este autor que se publicaban sin firma, fueron dibujadas por Blanco. Desde 1951 se puede rastrear en el TBO infinidad de portadas, páginas dobles, tiras, etc, firmadas por este autor, sacando partido de estos formatos. En los últimos años se ha dedicado a dibujar escenas representativas de su ciudad natal, que han sido agrupadas y publicadas en un álbum de gran tamaño. En ellas, entre la multitud, se puede rastrear a Blanco, como si fuera Wally.

Forges

Antonio Fraguas de Pablo, nacido de padre gallego y madre catalana en Madrid en 1942 es el humorista gráfico más popular de España. Una simple mirada descubre al instante que aquel señor narigudo y con gafas, aquellas viejas en la era o la pareja de progres en el saloncito de su casa "son de Forges".

Carlos Giménez

El mejor narrador de la Historieta española. El celebrado autor de *Paracuellos, Hom, Koolau el leproso* y tantas otras estará con nosotros para celebrar las bodas de plata del Salón del Cómic.

Granda y Cía

Siguiendo la línea de incorporar invitados procedentes del humor gráfico, este año tendremos la ocasión de charlar con Javier Granda, responsable junto con Arturo Arias de la tira "En todas las ocasiones" presente en los diarios El Comercio y La Voz de Avilés.

Marcos de las Heras

Colaborador de *El Wendigo* durante una amplia temporada, este humorista tiene un excelente dominio de la narrativa y la acción del montaje.

Alejandro Jodorowsky

Este guionista, director de cine y teatro, novelista, psicoterapeuta y lector del tarot nacido en Iquique (Chile) en 1929 será el homenajeado de este año. Creemos que ya es hora de que el autor de *Aníbal 5, El Incal, Alef-Thau, El lama blanco, El corazón Coronado* y *La Saga de los Metabarones* reciba nuestro reconocimiento.

Jordi Maccabich

Veterano maestro del cómic catalán, colaborador de Bruguera durante más de quince años y creador de su propia agencia de dibujantes, Bardon Art, con sedes en Barcelona y Londres.

Gaspar Meana

El autor de *La Crónica de Leodegungo*, una de las cumbres del cómic histórico español, estará con nosotros para presentar el álbum *La Infanta, el Pirata y el Niño*.

Pau

El dibujante mallorquín regresa a Asturias con nuevos proyectos bajo el brazo y un flamante álbum editado por Inrevés Edicions.

Neto

Actual dibujante de los periódicos La Voz de Asturias, Les Noticies y del portal de internet, http://wanadoocomics.com. Creador del personaje *Gladius*.

Robert

Otro veterano dibujante gijonés que durante más de cuarenta años trabajó para las editoriales más importantes del país: Valenciana, Bruguera, así como en todas las iniciativas asturianas de este medio. "Padre" de *El Capitán Centollo* y de *Al Patafoe*.

Mark Schultz

Nos falló el año pasado, como se suele decir, por causas ajenas a su voluntad, pero no ha querido perderse la oportunidad de compartir su estancia con algunos de los más grandes creadores de la Historia del Cómic. Aprovecharemos para entregarle el Haxtur obtenido por *Xenozoic Tales*.

Denise Schultz

La esposa de Mark ha desarrollado una importante carrera en el campo de la ilustración y como colorista de cómics, lo que le otor-

ga un lugar propio entre los invitados de esta edición.

Violeta Suárez

Asturiana de origen y afincada en Barcelona desde hace muchos años. Compartió con su marido Jordi Macabich la aventura editorial y sus trabajos se publicaron en numerosos países además de España.

Dann e Thomas

La esposa de Roy Thomas acude como invitada por derecho propio en su condición de guionista, una de las pocas mujeres que se ha hecho un lugar en el campo de la narrativa de superhéroes.

José Mª Álvarez "Gayeyra"

Boal, 1947 (Asturias). Aficionado al dibujo desde niño, realizó historietas, ilustraciones, carteles de cine y una carrera como escritor y actor de teatro, cine y televisión. En los años 70 publicó en la editorial DC, bajo la dirección de Joe Orlando.

Alberto Viña

Acude en su condición de exeditor. Junto con su padre Emilio Viña, condujo el mítico TBO durante su años de máxima expansión. Alberto Viña fue uno de los principales soportes de las primeras ediciones del Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias. En esta ocasión hace posible una de las exposiciones que completan la programación del Salón.

Sergi Vich

Profesor de historia de la UNED. Autor del libro *La Historia en los comics*.

Exposiciones

El mítico TBO

Originales de los autores más significativos de esta publicación (Benejam, Urda, Opisso, Tinez, Moreno, Bernet Toledano, etc.) se expondrán en la Casa Municipal de Cultura de Avilés (del 18 de septiembre al 3 de octubre) y en la Sala Borrón de Oviedo (del 8 al 19 de octubre).

La Infanta, el Pirata y el Niño

En el Museo Barjola de Gijón, del 4 al 14 de octubre, se expondrán originales de esta obra de Gaspar Meana que narra la destrucción de la ciudad en 1395 por las tropas de Enrique de Castilla. Se da la circunstancia de que *La Infanta, el Pirata y el Niño* dejará de permanecer inédita, editándose en un lujoso álbum de 110 páginas.

Adolfo Buylla.

Historietas para la Historia

En el Centro Cultural "Antiguo Instituto" del 9 al 13 octubre. Muestra antológica del dibujante Adolfo Buylla, autor de una ingente obra que incluye *Diego Valor, Bill Barnes, Superdotado, Yago Veloz* y muchas más.

Homenaje a John Buscema

Este año con motivo de tanta celebración, hemos querido dedicarle el salón a todos los autores a los que se ha distinguido con el Premio Haxtur al Autor Que Amamos y en forma especial, a John Buscema, que estará presente en todo momento de nuestro hacer y sentir durante los días en que se celebre el salón. Era su intención estar físicamente pero, como se sabrá, no ha podido ser a causa de la enfermedad contra la que está luchando como el titán que es. No solo como autor, también físicamente. Deseamos, con toda la fuerza que nos pueda proporcionar la conjunción de nuestras voluntades, pueda superarla y lo veamos felizmente en nuestra próxima edición.

Por tal motivo, acompañando a la exposición dedicada por los autores como homenaje al salón, se montarán una buena selección de los mejores dibujos que este gigante hizo para su personaje más popular: CONAN.

Homenaje al Salón

En esta edición se están recibiendo dibujos de los autores procedentes de todo el mundo, como homenaje a nuestros muchos años de continuada labor desde este rincón asturiano. Hemos pensado que sería una buena idea enmarcarlos y exhibirlos, dentro de las actividades paralelas que se realizan. Por ello se va a montar una exposición más en el patio central del gijonés Centro Cultural del Antiguo Instituto Jovellanos, en la que se expondrán varias decenas de dibujos, de los más grandes dibujantes del mundo. No te la pierdas, será muy entrañable.

El Guerrero del Antifaz.

El culebrón del franquismo

En el Ateneo de La Calzada, desde el 4 al 14 de octubre. Exposición temática que recoge un profundo estudio sobre este personaje, el más popular de la posguerra española, y sus implicaciones ideológicas con el sistema dictatorial entonces imperante.

Además, en el Centro Cultural "Antiguo Instituto" estarán las habituales dedicadas a los Finalistas al Premio Haxtur en su décimo séptima edición y Homenaje al Autor que Amamos.

Otras actividades

Presentación de publicaciones

Durante la semana del Salón se presentarán las publicaciones siguientes:

- *La danza del aire* de Alejandro Jodorowsky. Autobiografía del famoso escritor chileno editada en España por Siruela.

- *La Infanta, el Pirata y el Niño* de Gaspar Meana. Por fin, esta magna obra que ocupa un álbum de 110 páginas deja de ser inédito.

- *Las vacas checheas* de Pau. Una nueva aventura de "los repartidores de cerveza" editada por Inreves Edicions (empresa auspiciada por Max y Pere Joan).

XII Concurso de Cómic Negro

La Sociedad Cultural Gijonesa (c/ Belmonte Miranda, 4) conjuntamente con el Conseyu de la Mocedá de Xixón (c/ Manuel Llaneza, 66) y el Conseyu de Mocedá del Principau d'Asturies convocan una nueva edición de este concurso dedicado al género negro o policial. Un premio de 200.000 pesetas y dos accesits de 40.000 pesetas son la recompensa. El plazo de presentación de originales finaliza el 24 de septiembre y las bases se pueden recoger en las direcciones citadas.

Carpa "Cómic en Vivo"

En los aledaños del Centro Cultural "Antiguo Instituto" se instalará una carpa donde varios de los artistas invitados realizarán "Cómic en vivo" en horario de mañana (11 a 14 horas) y tarde (16 a 18 horas). Los dibujos que realicen se sortearán entre los asistentes.

Presentación de Exposiciones

La de *El Mítico TBO* tendrá lugar el día 8 de octubre a las 19,30 horas en la Sala Borrón de Oviedo, con asistencia de autoridades y algún autor de los presentes en el Salón.

Mesa Redonda

Además de los coloquios habituales celebraremos una Mesa Redonda bajo el lema "Autores en el Olimpo" a la que asistirán algunos de los pesos pesados de esta edición. Debido a las obras que se están acometiendo en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, donde solíamos hacer esta actividad, el lugar de celebración se comunicará en el programa definitivo.

No os olvidéis de cubrir la **Quiniela Haxtur** con vuestros favoritos y participar en los actos, que, naturalmente, son gratuitos y están abiertos a todo el mundo.

El Wendigo

"Siempre los mismos sentimientos"
Entrevista con Hermann Huppen

El viernes 13 de octubre de 2000 fue un día intenso en el Centro Cultura Antiguo Instituto. Primero tuvo lugar el coloquio con Howard Chaykin que pueden encontrar en nuestro número anterior. A continuación, un poco más tarde de las 19,30 horas, el maestro belga Hermann Huppen, se enfrentaba a un salón de actos abarrotado. Aquí tienen sus respuestas a las cuestiones que allí se plantearon.

[Flores] **¿Cómo surgió la relación con Van Hamme?**

[Hermann] **Van Hamme** me había propuesto el guión *[de Luna de Guerra]* hace unos años, al menos cuatro o cinco, pero en aquel momento yo no quería trabajar con nadie, sólo quería hacer mis guiones. Después, cuando decidí volver a trabajar con alguien, llamé a **Van Hamme** quien se sorprendió mucho al ver mi cambio de actitud. Es una explicación muy sencilla pero es la que hay. También tengo que decir que él sólo me dio un resumen. El contenido no me gustaba especialmente pero como tampoco iba a exigir otro tipo de historia finalmente acepté hacerla.

[Flores] **Entonces ¿Cuánto aportaste tu al guión de Van Hamme?**

[Hermann] Nada, no he cambiado nada. Mi profesión es seguir lo escrito por mi o por cualquier otro. No intervengo en la historia, sólo tengo que expresar lo que hay allí, nada más.

[Flores] **Hay en la obra cierta tensión sexual que Van Hamme ya practicó en otros trabajos, pero me parece que tu estilo la acentúa aún más, da más fuerza a la historia.**

[Hermann] Sí. Hay personas que me reprochan no dibujar mujeres como muñecas salidas de Play-Boy. Es una cosa que no quiero. Yo tengo mucho respeto por la mujer y pienso que no es necesario dibujar muñecas, para mí la mujer es otra cosa mucho más importante. Por tanto prefiero dedicar más tiempo a buscar la manera de expresar el aspecto de una mujer con carácter y no solamente una mujer linda sin color y sin olor. No es esa mi manera de ver a las mujeres.

[Flores] **¿Qué ritmo de trabajo te impones?**

[Hermann] Depende del número de páginas, pero, aproximadamente, dos álbumes al año, unas noventa páginas. Tengo que decir que yo trabajo mucho, desde las nueve de la mañana hasta cerca de las once de la noche y casi, casi siete días por semana. Mi vida no es muy agradable para una mujer (risas).

[Flores] **Háblanos del color en tus últimas obras, tanto en Assumpta como en Luna de Guerra.**

[Hermann] Mi manera de colorear cambió a partir del libro que hice sobre Sarajevo, *Sarajevo Tango*. No quería hacerlo con la misma técnica que los anteriores. Tenía un poco de miedo porque nunca había realizado un álbum directamente en color. Fue mi primera experiencia, pero, a partir de ese libro descubrí que me gustaba mucho y que no perdía demasiado tiempo tampoco. Entonces, decidí seguir en el mismo sentido y ya no quiero cambiar. Esto no quiere decir que más adelante no vaya a regresar a la línea negra.

Encima, viñeta de Bernard Prince Izquierda, viñeta de Abominable Superior izquierda, Hermann firmando álbumes tras su charla

[Flores] **Hay un escritor español, Pío Baroja, que escribió muchas novelas de aventuras sin salir de su piso en Madrid o su casa en el País Vasco. Tú, ¿Eres así también?**

[Hermann] Conozco a Pío Baroja. No, no paso mi vida en mi apartamento. Salgo, voy al cine, viajo, aunque no mucho. A mi mujer le gustaría que fuese con ella a muchos países, pero no puedo quedarme lejos de la mesa de trabajo más de una semana o diez días como mucho. Pero no, no vivo como un champiñón.

[Público] **He estado viendo los originales [en la exposición del Museo Barjola] y me parece que para ser una persona que no había trabajado el color ha llegado muy rápido a unos resultados excepcionales. ¿Cómo lo consigue?**

[Hermann] Cuando uno se fija en *Sarajevo Tango* se da cuenta de que no es tan bueno como los últimos. Hay una evolución. Poco a poco descubrí que no era tan difícil trabajar directamente con colo-

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO, MAL CA?
LO IGNORO
¡A LAS ARMAS! ¡TODOS LOS SOLDADOS AL PUENTE!
VIPIA, ME PERDELE QÚE MI PRIMO YUGURTA VA A COMETER UN GRAVE ERROR
¡PREPARAOOS PARA DESEMBARCAR!

Derecha, viñeta de Yugurta
Debajo, viñeta de Comanche

res. Y si veis una evolución muy rápida, tengo que precisar que antes yo había trabajado el color en las portadas. También tengo que decir que la acuarela me gusta mucho y es un placer tan grande descubrir la posibilidad de mostrar la luz a través del color, no sólo el color sino la luz a través del color. Es una cosa tan personal que no me encontré con ningún problema. Siempre tengo miedo. Ya tenía mucho miedo cuando hacía las páginas en blanco y negro. Casi era más fuerte en aquel momento que cuando empece con el color, con él me siento más relajado.

[Flores] **Después de terminar Luna de Guerra ¿en qué proyecto estás trabajando?**

[Hermann] Ahora terminé otro libro con guión escrito por mi hijo. Tengo un hijo que ahora tiene treinta y tres años, o sea que ya no es ningún niño, y quiere ser dibujante. Sus dibujos son interesantes pero necesita madurar. Recientemente ha descubierto que tiene gran afición para hacer guiones, entonces le dije que va hacer guiones para mi. Esto ha servido para mi última historia publicada en lengua francesa, en flamenco y en alemán. Según mi opinión es el mejor trabajo que he realizado gráficamente. No es porque el guión sea de mi hijo, sino porque me ha aportado mucha información, me ha explicado la atmósfera y me ha ayudado mucho. Pienso que es, hasta ahora, el mejor libro que hice. Se titula *Lazos de sangre*.

[Flores] **¿Está ambientado en la actualidad o en el pasado?**

[Hermann] Tiene lugar en la Nueva York del año 1956. Es como un film de serie negra.

[Público] **En una serie tan documentada como Las Torres de Bois Maury, extraña que en Sigurd haya representado a los vikingos con casco de cuernos...**

[Hermann] Yo sé, Yo sé [se ve que esto mismo se lo han dicho muchas veces]. Los vikingos no llevaban cuernos en los cascos, pero si elimino los cuernos nadie va a creer que son vikingos (risas). La gente que les tenía mucho miedo los describía llevando cuernos pero en realidad nunca los llevaron. Por otra parte, es mucho más espectacular.

[Público] **¿Cómo es el método de trabajo para hacer Bois Maury? ¿Cómo hace el guión?**

[Hermann] Cada vez que termino una historia pasa casi una semana en la que no hago nada, mi cabeza no está lista para recibir otras informaciones. Habitualmente, mi mujer me obliga a hacer ciertas cosas de la casa que están pendientes desde hace meses. Después de una semana más o menos tengo una sensación muy desagradable de no tener nada bajo los pies. Entonces buscas algo pero no sabes qué. Es una temporada muy desagradable en la que vale más no hablar conmigo porque estoy obsesionado buscando un primer elemento para empezar algo, y después un segundo elemento, etcétera. Tengo mi propia técnica para inventar una historia. Habitualmente no necesito mucho tiempo para ello, quizás dos semanas es el máximo. Creo que es como una obsesión, pienso solamente en eso, nada más. Hay que pasar a través de la pared porque quedarse frente a ella es muy desagradable. Tengo que hallar una posibilidad de atravesarla.

[Público] **Usted es uno de los artistas que mejor ha sabido representar la naturaleza en el cómic: las hojas del otoño, la lluvia, etc, pero también ha realizado historias de ambientes cerrados, o de terror. ¿Con qué tipo de historias se siente más a gusto?**

[Hermann] Con todo. Pienso que un dibujante profesional debe

Viñeta de Las torres de Bois-Maury (Episodio X: Olivier)
Debajo, viñetas de Wild Bill ha muerto

tener la capacidad de expresar todo. Hay preferencias, lo he explicado, no me gusta dibujar el vestido moderno porque no me interesa, no me fijo en la manera que la gente va vestida. Lo mismo me pasa con los coches, puedo dibujar uno, dos o tres modelos pero es una cosa que es muy aburrida, prefiero dibujar coches del pasado. De todas maneras, si tengo que dibujarlos, lo hago. Es mi profesión y tengo que aceptar las cosas sino no soy un profesional. Si al principio no quiero pues tengo que aprender a querer, es una cuestión de disciplina. Sin disciplina no hay nada, es cuestión de esfuerzo. Todo es difícil. También las cosas que me gusta dibujar. Después de cierto tiempo te das cuenta de que la manera en que lo haces no es suficiente, la técnica nunca se logra hasta el punto final. No existe. Siempre hay manera de expresar cosas nuevas, te das cuenta de que lo que habías logrado es insuficiente, que hay cosas que todavía nos molestan y hay que recomenzar, volver a utilizar fotografías, comenzar, descubrir pequeñas cosas. Después de cierto tiempo la evolución se ata a detalles muy pequeños que pasan desapercibidos para la mayoría de los lectores pero que para nosotros son muy importantes. Son la justificación para continuar porque si no vale más ponerse a vender pipas.

[Público] **¿Cómo surgen historias como Caatinga o Misié Bandisandie? ¿Son encargos?**

[Hermann] No. Yo hago exactamente lo que quiero, soy totalmente libre. Voy a explicar como surgió *Caatinga*. Yo estaba invitado en un Salón del Cómic en Río de Janeiro y mi mujer vio en una tienda una tarjeta representando a Lampião, el bandido cangançeiro tan conocido. Era una fotografía muy fuerte, que a mi mujer le impresionó mucho más que la película que habíamos visto años antes llamada *O cangançeiro*. Comencé a hacer preguntas y descubrí que había una parte de Brasil muy seca. Para mi Brasil eran los indios, la selva, la humedad y todo eso. Descubrí que había una región casi desértica donde se daba una situación social muy interesante. Un amigo de Brasil me dijo que si quería hacer una historia sobre cangançeiros tenía que leer libros sobre ellos, que no eran solamente bandidos y que había una explicación social. Me puse a leer libros en portugués, fui a un profesor, de modo que comprendí la situación y a partir de ahí pude construir una historia. Pero la hice porque quería, nadie me dijo tienes que hacerla. Lo mismo pasa con *Misié Bandisandie*. *Misié Bandisandie* es un recuerdo para un amigo cuyo nombre es Karl Bandisandie, es un belga de Bruselas y he utilizado su aspecto físico y a partir de él empecé a construir algo. Un guión comienza con casi nada y hay que ir llenando los espacios vacíos poco a poco. Es mi manera de construir un guión. Los ingredientes son siempre los mismos: los sentimientos humanos, el odio, el amor, el deseo de poder, el crimen. Todo eso era lo mismo hace diez mil años y será igual dentro de otros mil. Siempre los mismos sentimientos.

[Flores] **Western, historia, aventura, terror, parece que sólo te queda por experimentar con el porno.**

[Hermann] Bueno, el porno es una parte sensual de la vida y muy normal, pero es privado. Si lo hiciese sería una historieta muy corta. No veo sentido a hacer una serie porque es siempre la misma cosa. En cualquier caso, me gustaría expresar la sensualidad pornográfica, sin destruir la calidad humana y eso es muy difícil. Esa es la razón por la cual prefiero no entrar en ello, porque los sentimientos son muy difíciles de expresar a través del cómic, especialmente este tipo de sentimientos. Esto no quiere decir que dentro de unos años no lo vaya a intentar, pero la mayoría del porno en cómic, para mí, es mierda ¿ok?

[Público] **Bois-Maury es un lugar imaginario, ¿no?, pero ¿está inspirado en algún lugar de Francia o Bélgica, en algún castillo en concreto?**

[Hermann] No. Hay pedazos de castillos, de monasterios pero ninguno de ellos en concreto. Creo que tengo capacidad para construir algo por mí mismo y por eso no quiero dibujar monumentos que existan en la actualidad. Los monumentos que vemos ahora han cambiado a través de los siglos y nadie puede decir exactamente cómo eran en aquella época, entonces prefiero dejarlos a un lado e imaginar. Porque, de todas maneras, es ficción, no son historias verídicas, es solamente el decorado, pero lo demás es simplemente exponer cómo funciona el ser humano en aquel ambiente.

[Público] **Si tuviera que situarlo en alguna región...**

[Hermann] Bois-Maury estaría a la altura de París, entre la frontera de Francia y Alemania, más o menos.

[Público] **Ante el reciente fallecimiento de Greg, usted que ha trabajado con él ¿cuál es su balance?**

[Hermann] Trabajé durante quince años con Greg que era un guionista de calidad. Es seguro que tuvo una influencia muy grande en mí. Los principios de *Jeremiah* parecen un guión de Greg. Solamente poco a poco y después de mucho tiempo he eliminado su influencia. ¿Sobre Greg como persona? Había dos maneras de verlo. A veces era un hombre magnífico, pero, por otra parte, era un arribista. Si podía emplear a los dibujantes en su beneficio lo hacía. También era un hombre inteligente, muy cómico, tenía un sentido del humor muy fuerte aunque a veces era un poco ácido, muy sarcástico, que, a veces, lo convertía en víctima de su propio sarcasmo. Pero no tengo un mal sentimiento para Greg. No, no, no.

[Flores] **En España se interrumpió la publicación de Jeremiah hace algún tiempo. ¿Cuántos álbumes has hecho de este personaje?**

[Hermann] Ahora estoy terminando el número veintidós.

[Flores] **O sea, que sigues haciéndolo.**

[Hermann] Sí. No sé por cuanto tiempo. Yo tengo ganas de continuar, el problema es hacer guiones que no sean similares a los anteriores. El personaje me gusta, pero lo difícil es hacer algo nuevo con él. Ya veré.

[Flores] **Se había dicho que Bois-Maury terminaba en el décimo álbum, ahora aparece uno nuevo, ¿cómo es esto? ¿vas a continuar con ella?**

[Hermann] Bueno, hice una serie de diez historias que son la vida de un personaje. Después decidí hacer Bois-Maury pero con un heredero, un sucesor, pero no el inmediato sino doscientos años más adelante. Dentro de un mes voy a empezar una nueva historia que tendrá lugar en España, durante la época de la Reconquista, más o menos entre los siglos XIV y XV. Estoy esperando información y documentación sobre el clima, el ambiente de la Reconquista.

[Público] **No es la primera vez que Bois-Maury se desarrolla en España. Uno de los álbumes habla del Camino de Santiago y luego está Eloise de Montgrí.**

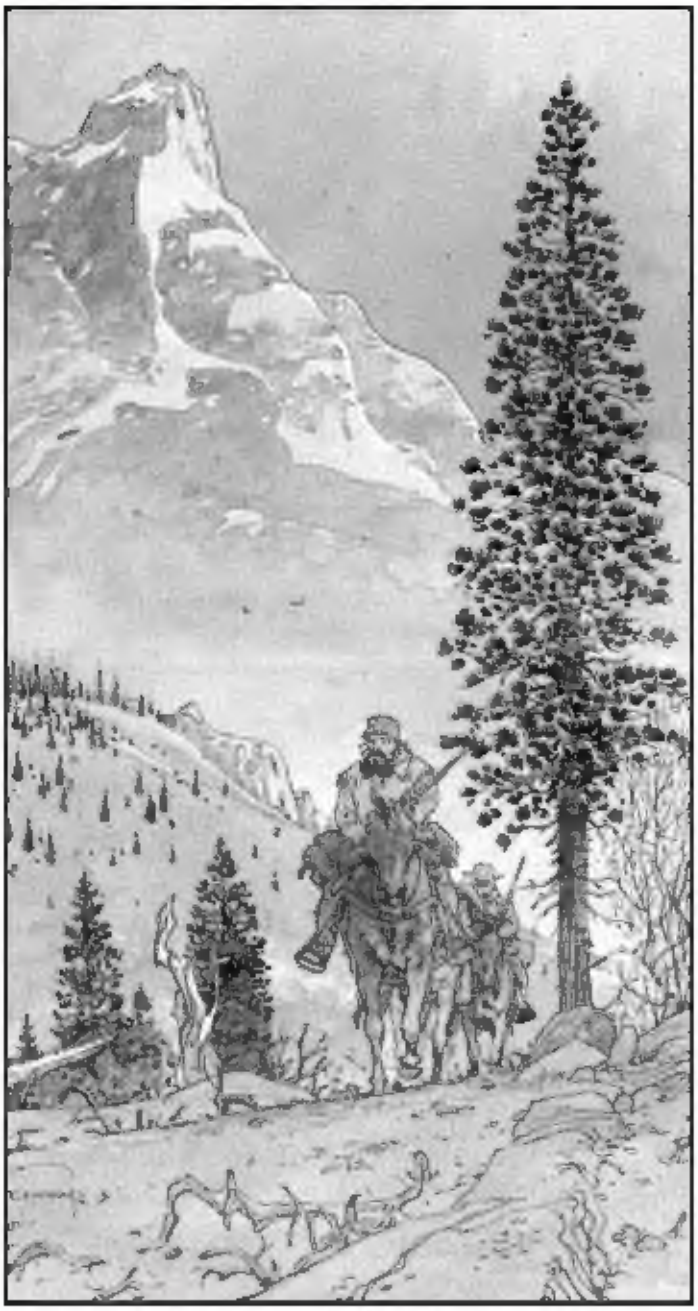
[Hermann] Es cierto. Eloise de Montgrí fue porque había pasado unas vacaciones cerca de esa comarca y recordé el nombre.

[Público] **¿Nos puede hablar del proceso de investigación histórica y sobre qué problemas se va encontrando?**

[Hermann] Fundamentalmente, me informo para no decir tonterías. Esa es la única cosa que me preocupa, porque mis relatos no son históricos. La Historia es solamente un fondo, un decorado.

[Flores] **Sin embargo, tienes atención por los detalles. En la historia esta [Assumpta] que transcurre unos doscientos años después de Bois-Maury se nota ese cambio en el vestuario, por ejemplo.**

[Hermann] Sí, pero así y todo tengo que cometer errores. Por ejemplo, en Assumpta se ven soldados vestidos de una forma característica para reconocerlos, y esto es fiel porque tenía documentación gráfica aportada por especialistas ingleses, pero también es verdad que en aquel momento sólo una parte pequeña tenía el uniforme completo, el resto iban vestidos igual que el resto de campesinos. Pero si hago eso nadie va a poder diferenciar a un bando del otro. Entonces tengo que "engañar" a la gente utilizando sistemáticamente un tipo de vestido para que el lector pueda comprender lo que pasa. Es imposible evitarlo. Lo mismo ocurre en el cine. Esta es la verdad, porque hablé con gente especializada en vestuario y me dijeron que los señores sí tenían ropas de lujo, bien hechas, pero el resto tenía que arreglarse según su imaginación y las posibilidades de cada uno para protegerse en los combates, poniendo un poco de hierro aquí y allá, cuerdas, etcétera. Es imposible reconstruir fielmente lo que ha pasado. Por otra parte, tampoco tenemos los documentos completos, no había fotografías y los dibujos eran escasos.



Encima, viñeta de Wild Bill ha muerto
Debajo, viñeta de Caatinga

[Flores] **En Bois-Maury, tengo la impresión de que hay algo más que un caballero en busca de un castillo. ¿Es una metáfora de algo? ¿Cómo funciona esto?**

[Hermann] Sí. Nunca se ve el castillo. Algunos me han dicho ¿cómo es que al final no se ve el castillo? No se debía ver. Es aquello que nosotros perseguimos. Todos nosotros tenemos un castillo que nunca se alcanza. El castillo es eso que cada ser humano persigue toda su vida y nunca lo alcanza. Sí, es una metáfora.

[Público] **Una última pregunta. ¿Dónde aprendió a hablar español tan bien?**

[Hermann] ¿Qué? (risas). He vivido en Canadá a donde fui de emigrante en 1957. Allí me aburría un poco y como la lengua española me fascinaba, aún sin conocerla, sólo por su sonido, me fui al centro español de Montreal a aprender español. Con el tiempo fui mejorando. Tengo que precisar que sólo lo hablo una o dos veces al año, me falta práctica. Sé que si pudiera vivir solamente un año en España lo haría mucho mejor.

Transcripción: José Mª Flores

UNA DEL OESTE
Wild Bill ha muerto

Un año después de la publicación casi simultánea de Assunta y Luna de Guerra, Hermann ha vuelto a las librerías españolas. En esta ocasión lo hace dentro de un género que conoce bien: el "western".

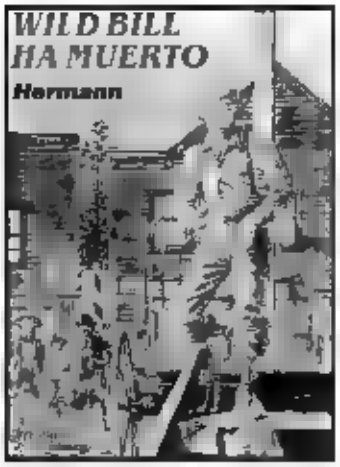
A pesar de la cantidad ingente de obras y series producidas, el "western" ha dado pocas obras maestras al cómic. Quizá su mayor dificultad estribe en desligarse gráfica y literariamente del cine, el medio que ha ofrecido mejores trabajos ambientados en esta época. Por otra parte y aunque parezca contradictorio, cuando esas influencias fílmicas están bien asumidas y resultan algo más que meras transcripciones de guiones cinematográficos, es cuando los cómics del Oeste alcanzan niveles artísticos de importancia. *Will Bill ha muerto* es, junto al añorado *Ken Parker* de Milazzo y Berardi, sino el verdadero, por lo menos el mejor Oeste en el cómic.

La historia de Melvin

Melvin, el protagonista de este relato, es un adolescente que asiste impotente a la masacre de una familia de buscadores de oro. Cuando acude a la ciudad más próxima para denunciarlo encuentra la población convulsionada por la muerte del legendario Wild Bill Hichtcock, sin que la matanza de sus conocidos despierte el menor interés. A partir de este momento comienza un proceso de aprendizaje y maduración que durante varios años le llevará por diversos oficios en compañía de los personajes más dispares, manteniendo siempre vivo el deseo de venganza.

La intención de esta obra es la misma que alentaba *Las Torres de Bois-Maury*. Antes que ofrecer una hazaña o una tropelía concreta, Hermann intenta reconstruir toda la época, como él mismo dice "trata de traducir el olor". De ahí ese peregrinar por distintas profesiones y escenarios, mostrando en cada uno un "algo" particular: la vida solitaria y semisalvaje de los tramperos o la más bulliciosa pero igualmente salvaje de los saloones y poblados.

El personaje de Melvin, físicamente, recuerda a *Jeremiah*, pero su trayectoria vital se asemeja más a Germán, aquel aldeano empujado por las circunstancias a convertirse en asesino y compañero de una banda de saltimbanquis



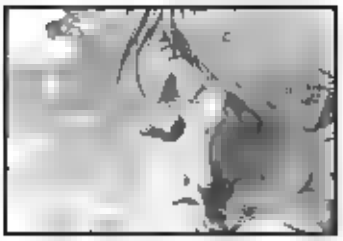
y ladrones. En ambos casos, alguien esencialmente inocente se contagia de un ambiente intrínsecamente perverso. Además de su brusco despertar a las crueldades de la vida, los compañeros con los que Melvin inicia su andadura un jugador de ventaja y una prostituta que parecen sacados de una novela de Jim Thompson no resultan la compañía más adecuada para mantenerse en el camino recto. A estos se seguirán un tramposo con veleidades homosexuales y el empleo en una de las profesiones menos heroicas del "Lejano Oeste": ranchero. No vamos a desvelar si Melvin consuma o no su venganza pero sí diremos que a pesar de todas sus desventuras, hasta la última página se mantiene fiel a su naturaleza fundamentalmente buena. El hecho de apropiarse de un dinero que no es suyo no pasa de ser un impulso, una intuición afortunada que le permitirá escapar de un empleo humillante y sin futuro.

Al final nos queda una obra redonda, "una del Oeste" que aun integrando piezas conocidas se escapa de los guiones convencionales. A este nivel, figura entre lo mejor que ha escrito Hermann hasta la fecha.

Malas tierras, extraordinarios dibujos

De este producto pudimos ver algunos originales el pasado año 2000, en la exposición que el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias dedicó a Hermann en el Museo Barjola de Gijón. En el díptico publicado por entonces se desgranaban las claves de su evolución estilística, desde el contorno lineal de sus inicios hasta el empleo de la acuarela en los últimos tiempos, pasando por su etapa casi "puntillista". *Wild Bill ha muerto* se sitúa en la última fase de esta evolución, la dominada por la exploración con el color y el trabajo con el pincel y la acuarela aguada. De su período dibujístico conserva aquí una perfecta delimitación de las superficies pero tratada de una forma que casi no se nota. El pincel domina sobre la plumilla, no anulándola pero sí suavizando sus huellas. El otro distintivo es el color, ferreamente sujeto a las gamas apagadas, ocres, otoñales. Apenas hay una nota discordante (el vestido amarillo de la niña en las primeras páginas) entre viñetas y viñetas pobladas por marrones en toda su gradación. El pardo se combina con una luminosidad fría aportada por el blanco, pero un blanco sucio, transitado de grises o azules muy mortecinos. Esta elección cromática resulta adecuada con el tono melancólico de la historia pero cabe acusarla de cierta monotonía.

Es obligado hablar de la presencia de la Naturaleza en el álbum. En realidad, toda la obra de Hermann es un canto a la Naturaleza, a los escenarios donde la intervención humana es mínima: bosques, desiertos y montañas en estado casi virgen, en los que el hombre con todo su potencial destructor es una partícula casi insignificante. Es obvio que Hermann disfruta dibujando el efecto de la luz entre las hojas de un bosque o transmitiendo el efecto de un amanecer gélido, como en la magnífica viñeta panorámica que abre el álbum. Gran parte del mismo se desarrolla en un escenario ya tratado por el autor en *Comanche*: el estado de Wyoming y las tierras salvajes del noroeste. No tenemos suficientes elementos de juicio para saber si la geografía de esos territorios se corresponde con lo dibujado por el autor, pero la sensación que desprende es de verosimilitud y esto basta para conducir al lector por los senderos de la trama sin crearle otras preocupaciones.



También influye en esto el hecho de que Hermann busque sobre todo comunicar, narrar, sin detenerse en vacuos ejercicios de estilo. Su formación como dibujante arquitectónico le permite crear con realismo espacios habitables, lugares, interiores y exteriores, donde desenvolver la acción. Visualmente, este Oeste tiene mucho de cinematográfico. Vestuario, enseres, vehículos y edificios nos resultan conocidos porque los hemos visto miles de veces en cine y televisión, pero hay algo en su detallismo impresionista que nos impele a disfrutarlo de nuevo. Otra de esas panorámicas que parecen especialidad del dibujante belga muestra la entrada de un Fuerte y sus habitantes. Es fácil que una imagen similar ya la hayamos visto pero tal vez nunca la hemos visto de esa manera. Excelente.

Dentro del dominio gráfico general, el mayor problema que se le plantea a este autor está en las caras, en crear rostros diferenciados que impidan la confusión del lector. En los personajes masculinos de este trabajo introduce elementos muy definitorios: barbas, gafas, narices torcidas o a otras deformaciones, con las que además de aumentar el realismo de la historia contribuye a paliar la desorientación que en ocasiones se generaba en *Luna de guerra*, por ejemplo. Para las mujeres le resulta más complicado. Hermann tiene un estereotipo de rostro femenino de pómulos muy marcados y labios gruesos, rasgos que con la intervención del color se convierten en negroides. Esto no supone ningún problema excepto los que se derivan del propio relato. Es decir, una mujer de raza negra, si así fuera, a finales del siglo XIX no podría comportarse libremente ni viajar en una diligencia junto a blancos. Por lo demás, esto es un pequeño defecto que no consigue empañar el resultado final.

Wild Bill ha muerto es una obra creada por uno de los mayores talentos vivos del cómic europeo, una persona que se define a sí misma como muy trabajadora y que consagra al dibujo gran parte de la jornada diaria. Esta dedicación por fuerza termina apreciándose en el resultado final. Un buen guión llevado a buen puerto en su apartado visual dan como resultado un producto a destacar entre lo mejor del año.

José María Flores

NAUSICAÄ
La épica está servida

De nuevo un manga se coloca entre las mejores obras que el mercado español del cómic, de la historieta, nos ofrece *Nausicaa* Historia rio, como es habitual en el pais del Sol Naciente, que atrapa al lector con su trama, proporcionándole momentos de entretenimiento y también, un sentido ético y de supervivencia fundamentados en un interesante canto ecológico a la naturaleza y sus moradores Para lograrlo posee buen argumento y guión, sustentados en muchos de los valores tradicionales que han hecho de la aventura uno de los principales pilares de la narrativa.

Lo positivo

Toda la historia esta impregnada de un romanticismo que capitanea y conduce la accion hacia sentimientos en los que predomina el amor desinteresado, la osadia, el valor, la lealtad, el respeto, la defensa de los débiles, el sacrificio frente al odio, la ambicion y el afan destructivo que corroe al ser humano desde la niñez Valores tradicionales a los que se añaden otros mas actuales, modernos, aderezados con una elevada dosis de canto ecologico, de proteccion a la naturaleza y las formas de vida que la pueblan y que contribuyen a su equilibrio, tradicionalmente ignoradas y masacradas aunque se levanten fuertes y valederas voces en su defensa los insectos Insectos que adquieren protagonismo inusual, como pocas veces hemos podido ver en otras narraciones

En *Nausicaä* las antiguas gigantes denominadas OM, no solo son seres vivos que establecen el equilibrio del oxigeno necesario para la vida, sino que como seres pensantes intervienen de forma activa en la vida de los seres humanos, lo que les confiere el papel de eje sobre el cual gira toda la historia Si a esto se añade que la epica irrumpe en la historia desde las primeras viñetas, que el amor desinteresado y las acciones romanticas son el motor de toda accion, de la actuacion de los personajes principales y que los protagonistas mas destacados son mujeres, heroinas, la modernidad y el atractivo de la saga estan servidos

Una narracion preñada de fantasia, de leyendas, magia y epica, interesante y amena, que en ocasiones nos rememora otras historias que discurren por senderos similares como puede ser *El Señor de los Anillos*, *Dune*, *Alef Thau*, o la mas recientemente publicada obra de Mark Schultz *Xenozoic Tales*

Historia vitalista, optimista que se lee con interes y agrado

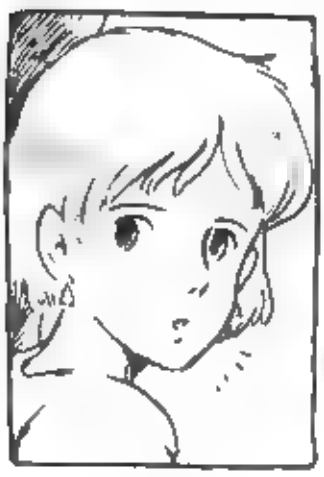
Lo negativo

Desconocemos el motivo que ha inducido a Planeta a publicar un comic que se inicia por la ultima pagina y que se lee de derecha a izquierda Es una dificultad añadida que nada beneficia el ritmo de lectura, que indudablemente ha de ser inferior al del original y dado que estamos ante una historia de aventuras y fantasia, esto forzosamente desmerece el resultado final del atractivo de la obra

En el fondo, todo se resuelve con un poco de concentracion. Tan solo hay que repetirse durante unas paginas que la lectura ha de hacerse de derecha a izquierda y de atras hacia delante Es como la dificultad de conducir para los continentales en las Islas Britanicas Unos cientos de metros de mentalizacion y ya esta La obra lo merece

Otra dificultad es la escasa habilidad que demuestra el autor para crear un "look" diferenciado, personal, que genere en los personajes un distintivo visual que ayude a saber en todo momento quien es quien Especialmente esta ausencia se acrecienta en las escenas bellicas, en las que se hace dificil situarse Al final conocemos los resultados de las batallas por los dialogos que se generan, lo cual no deberia ser asi Con todo, hasta el momento (con cuatro albumes publicados) es una obra muy recomendable

Faustino R. Alonso



GALERÍA Rafael Méndez

Cuando ya pensabas que sobre Superman, el héroe blanco por antonomasia, se había dicho todo y se había dibujado todo. Cuando ya creías que era prácticamente irrecuperable. Se había denostado tanto y puesto en tela de juicio como mito, a la vez que deteriorado como consecuencia de los muchos lustros de conservadurismo rancio y memez guionística (salvo contadas excepciones), como para dudar de la calidad de cualquier trabajo que reviviera de pronto el mundo de su niñez, con sus padres, Lana y demás reiteradas ñoñerías. En eso, vienen un par de autores y te cuestionan los prejuicios y te hacen comprender que aun no está todo publicado, que cuando existe capacidad, inspiración e inteligencia, se le puede dar la vuelta y mostrar una nueva cara de ese mito que tiene más de sesenta años, que está entrando en la zona de las rebajas, haciendo de sus vivencias algo novedoso, válido, atrayente y entretenido. Eso es lo que ha ocurrido con la obra *Superman. Las cuatro estaciones* de Jeph Loeb y Tim Sale.

De nuevo el viejo Superman

A lo largo de sus muchos años, la leyenda ha variado de formas e incluso de nombres, pero básicamente los hechos conocidos por todos son estos: en el estado de Kansas, una pareja de granjeros, Jonathan y Martha Kent, encuentran un bebé entre los restos de un extraño artefacto, presumiblemente caído del cielo. Aunque son ya mayores, deciden hacerse cargo del niño y criarlo como si fuese hijo suyo. Transcurrida la infancia y la pubertad en las apacibles llanuras del Medio Oeste, con el fin de la adolescencia llega el momento de trasladarse a la ciudad para estudiar una carrera y labrarse un futuro.

Pero el joven Kent no es un chico normal: puede levantar un tractor con las manos, ver a través de las paredes, correr más rápido que un tren, puede volar. Con estas posibilidades a su alcance, decide consagrarse a hacer el bien a los demás, convertirse en un héroe. El problema es que ni siquiera un superhéroe puede ayudar a todo el mundo, todo el tiempo. Ante esta situación de impotencia, el chico pueblerino regresa al hogar paterno, el único lugar donde todos los problemas parecen tener solución.

El 50%

En primer lugar se ha optado por asentar la miniserie sobre dos pilares: Ingenuidad y sencillez. Jeph Loeb ha conseguido un guión tierno, amoroso y atrayente. Ha creado en torno a Superman unos parámetros ambientales muy peculiares donde se desarrollan sus actividades. Un mundo de convivencia, al que la mayor parte de los que vivimos en las grandes urbes y somos conscientes del precio que hemos de pagar por disfrutar de sus comodidades, deseamos y añoramos y que ha dado lugar al crecimiento casi incontrolable de las "urbanizaciones-paraíso", que no han hecho otra cosa, en la mayoría de los casos, que crear nuevas dependencias.

Muy inteligentemente, Loeb ha creado ese deseado e imaginario Paraíso para *Superman*. Con la notable diferencia que él no tiene que soportar los innumerables inconvenientes, que van desde atascos a un parque automovilístico, pasando por la pérdida de comodidades.

Ha recurrido a los orígenes de *Superman*, a *Superboy*, pero no con la ñoñez que las historias de este tipo nos tienen acostumbrados, sino con otras ingenuas pero adultas y para adultos. Ha sabido combinar de forma acertada la nostalgia con la realidad de una niñez pasada, que no perdida. Ha sabido recuperar de forma magis-

tral a sus padres adoptivos, amigos y muy especialmente la calidez de la juventud, cuando la ambicion aun no ha hecho presencia en sus vidas. Historias romanticas en la que recuperan un papel muy importante Lana Lang, realizadas con ternura, amor, sencillez y amenidad.

El relato de los acontecimientos esta narrado por una persona distinta en cada volumen. Jonathan Kent, Lois Lane, Lex Luthor y Lana Lang. Cada uno enfoca al personaje desde su propia perspectiva, como padre, admiradora, enemigo y enamorada respectivamente. Para Jonathan Kent, Clark es su hijo, el chico que si bien no vio nacer, crecio con él desde sus primeros dias de vida. Es *Superman*, pero sobre todo y ante todo es su hijo. Para Lois Lane, *Superman* es la materializacion del principe azul, del sueño de un hombre perfecto, una utopia hecha realidad. En cambio, para Luthor es el enemigo, su nemesis, el mayor obstaculo en su proyecto para apoderarse de Metropolis. Con Lana Lang, el Super vuelve a ser Clark Kent, aunque ella comienza su episodio enamorada del hombre y termina admirando al heroe. Cuatro puntos de vista que complementan el puzzle de la personalidad de un mito.

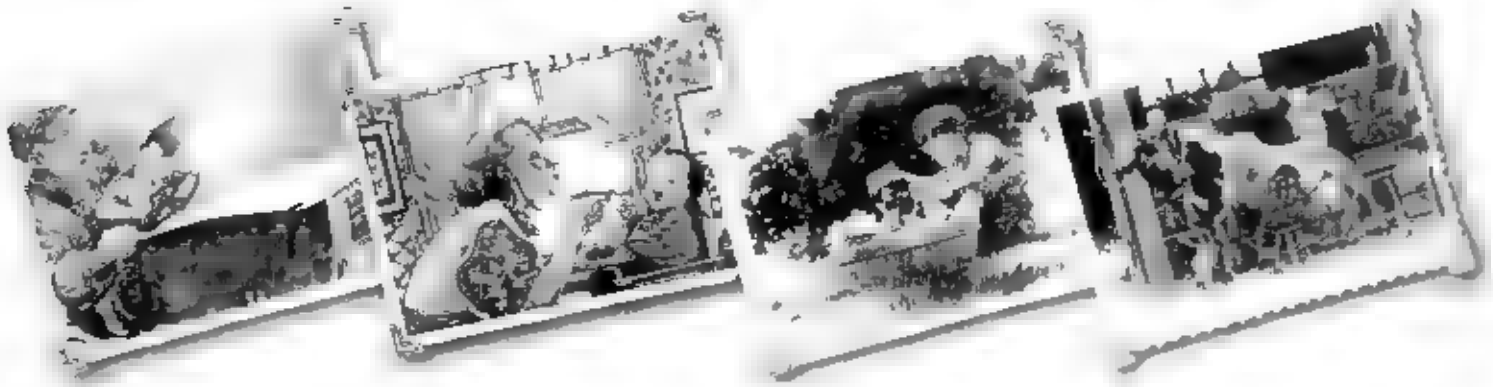
La aportacion fundamental de esta revision llevada a cabo por Jeph Loeb es la humanizacion del personaje. Se evade la escena del hallazgo del bebe asi como las referencias al planeta Kripton, la kriptonita, Jor-El y toda la mitologia extraterrestre del heroe. Jonathan Kent, en ningun momento duda de la humanidad de su hijo y para el solo un cohete sera capaz de meter a un recien nacido en una capsula espacial. Para el guionista lo importante no son los poderes y capacidades de Superman sino que va a hacer con ellos, a que va a dedicarlos y sobre todo que es lo que le lleva a tomar la decision correcta. Esto es, hacer el bien a los demas y no utilizar esos poderes en beneficio propio. Aqui es donde cobra importancia la educacion recibida y la influencia de los padres. Las cuatro estaciones es un canto a la paternidad responsable, algo que va mucho mas alla de controlar el numero de hijos que se engendran y al mismo tiempo no tiene nada que ver con el autoritarismo educativo. Es interesante la alusion de Loeb a su infancia y comparar el modelo de comportamiento seguido por su padre, imposicion por la fuerza fisica, con el de *Superman* (libertad de eleccion despues de inculcar unos valores minimos).

El otro 50%

Es evidente que Loeb ha desarrollado un buen guion, pero tambien lo es que este no hubiera destacado tanto ni obtenido tales resultados si Tim Sale no hubiese realizado la historia, los ambientes y los personajes como lo ha hecho. Esa mezcla de dibujo naif, con estilo de parvulario ha contribuido de forma muy especial a producir una obra inusual, con un atractivo poderoso, ingenuo y nostálgico. Si a esto se añade que tambien la ha dotado de cierta modernidad en los encuadres, angulaciones y la utilizacion de viñetas-pagina o doble pagina, el combinado no puede ser mas atractivo.

De acuerdo con la importancia concedida a los padres, tres cuartas partes de la historia transcurren en Smallville (Villachica segun recordamos en la traduccion de Novaro). Entre Smallville y Metropolis existe un contraste horario que Tim Sale ilustra mediante un contraste temporal y tecnologico. En la pequeña ciudad de Kansas el tiempo parece haberse detenido en unos años 40/50 con elementos de epocas anteriores, como esa locomotora a vapor que por entonces ya se batia en retirada ante las modernas diesel. Por el contrario, Metropolis es una urbe futurista dominada no solo por rascacielos sino tambien por rampas aereas de comunicacion, robots voladores y otras virguerias tecnologicas. Es una diferenciacion simbolica por cuanto lo que quiere trasmitir es la coexistencia de dos mundos regidos por sistemas de valores dispares. Metropolis y Smallville son dos opuestos y como tales se equilibran.

Ideologias aparte, en otros numeros de esta revista ya ha quedado clara nuestra admiracion por



Norman Rockwell y otros ilustradores clasicos del sueño americano Ademas de una gran destreza tecnica y compositiva nos llama la atencion su capacidad para evocar la utopia de America y hacerla creible, reconocible e identificable Tambien Tim Sale parece haberse inspirado en Rockwell, especialmente a la hora de caracterizar Smallville y la granja de los señores Kent Una deliciosa viñeta doble del primer volumen contiene todos los tics de ese mundo la tarta de manzana en la ventana, el balancin, las botas de trabajo, el perro y el tonel para recoger agua de lluvia La calle mayor de Smallville, presidida por la iglesia sobre la colina y definida por el banco local que probablemente quebraria en la decada de los 80... el "general store" y la barberia, tambien es la recreacion de una quimera Quimera que segun el critico de arte Robert Hughes no existe mas que en el imaginario norteamericano ... pero que a nuestros ojos tiene los atractivos del exotismo y la lejania

En la recreacion de los personajes es de destacar el look creado en torno a *Superman*, con ese enorme torpachon rematado por una cabeza con una cara redonda, mas propia de la pubertad, lo que acentua su caracter intrinsecamente bonachon, ingenuo, sin maldad en sus expresiones, sin que por ello deje de trasmitir fuerza y resolucion cuando el momento lo requiere Con muy buen criterio, han barrido esa imagen de los ultimos tiempos de un Superman con melena rizada y barba de varios dias, que no dudamos tendra una justificacion sociologica pero que, particularmente, nos desagradaba bastante

Tim Sale no es un perfeccionista del dibujo pero sabe sacar partido de sus limitaciones, ofreciendo un producto limpio, atractivo, acorde con el espiritu del personaje y compenetrado con las intenciones del guionista Desde *Deathblow* ya manifesto que se desenvuelve mejor en las grandes viñetas, delimitando amplias superficies con una linea sutil, firme y vibrante a un tiempo, que deja un margen generoso a la labor del colorista, Barrie Hansen en este caso, a quien tambien hay que señalar por lo acertado de su participacion Con este *Superman*, Tim Sale ha logrado el mejor trabajo de su carrera hasta el momento

Conclusión

La de Loeb y Sale es una obra cuya lectura llevara a muchos a cuestionarse la revision de anteriores productos del personaje Entre estos es inevitable comparar con otros tebeos mas o menos actuales como los de John Byrne, Alan Moore o Paul Dini

Alan Moore, en *El nombre que lo tenia todo*, realizada grafica-

mente por un Dave Gibbons en su mejor forma, insiste sobre todo en la faceta extraterrestre del Super mientras que Loeb, como hemos dicho, lo hace sobre su parte humana Moore explora lo que podria haber sido *Superman* en Krypton, un ciudadano mas en todo caso Loeb se plantea quien es Clark Kent, alguien que, en su propio deseo de normalidad, de hacer el bien en la medida de sus capacidades, se convierte en un ser excepcional

Paul Dini, sin contar lo discutible de su apartado grafico a cargo de Alex Ross) transformaba a Superman en una ONG enfrentada al problema del hambre en la Tierra, algo que le quedaba tan grande a Superman como al propio Dini

La aportacion de John Byrne consistio en llevar a Super hasta los años 80 y desde ahi iniciar una nueva etapa Byrne atendio a una situacion cronologica concreta en tanto que Loeb ha insistido en el caracter eterno del personaje Ambos planteamientos resultan validos porque estaban y estan muy bien materializados y no merece la pena cuestionarse el que uno sea mejor que el otro

Esta claro que operaciones como esta buscan un rendimiento financiero traducible en el relanzamiento de las series actuales asi como en la mirada hacia atras, hacia episodios pasados del heroe Pensamos que Jeph Loeb y Tim Sale lo han conseguido por cuanto su trabajo, ademas de su calidad intrinseca, ha vuelto a despertar una corriente de simpatia general hacia Superman, han revalorizado una figura que como deciamos antes se encontraba en la zona de rebajas Enhorabuena

Faustino Rodriguez Arbesu
Josf Maria Flores

[1] HUGHES Robert
Visiones de América
Galaxia Gutenberg Barcelona 200

MAX
La línea no tan clara

Mucho se ha escrito sobre este autor en los ultimos años. Las razones han sido variadas pero una sobresale: su carácter de simbolo, de estandarte de un comic alternativo que se resiste a desaparecer. Nosotros hemos guardado un largo silencio al respecto. Siempre hemos seguido su trabajo con interés, pero nos parecia que algunos de los halagos que se le dirigian eran en ocasiones excesivos. Sin embargo, es un autor que merece nuestro respeto, sobre todo por la coherencia de su trayectoria personal. Conversar con él siempre es provechoso. Ahora les ofrecemos un diálogo que confiamos sirva para clarificar algunas de sus posiciones

Max es sin duda uno de los dibujantes de historietas mas populares de este pais. Este hombre tranquilo ha sabido desarrollar una labor peculiar, marcada por la reflexion, la coherencia y una tenaz independencia. Sus historias presentan varias caracteristicas diferenciadoras: una delicada estilizacion, un elegante uso del color, un bizarro sentido del humor y un interes constante en temas fantasticos y mitologicos. Pero su principal rasgo es una evolucion ininterrumpida, que lo convierte en un autor de dificil clasificacion. Ha alternado sus trabajos como dibujante de historietas con muchos y variados encargos como ilustrador, siendo uno de los pocos creadores españoles que puede presumir de haber realizado portadas para el exclusivo magazine *New Yorker* y diseños para *Swatch*. Ha sido ademas editor de revistas alternativas, como *Nosotros somos los muertos* o la coleccion *Medio Muerto*. Nos hemos acercado a su acogedora casita en Sinera Mahorra para hablar con él sobre su peculiar universo.

[Su generacion parece haber marcado una ruptura muy fuerte con la anterior]

Si, es cierto. Nunca ha habido, al menos por mi parte, mucha relacion con la generacion anterior. Nosotros llegamos asi, como en plan rompedor, con todo nuestro orgullo juvenil. Lo anterior era todo una mierda (risas) y la verdad es que no hubo una conexion global. Si las habia personales de algunos, pero yo nunca he tenido contacto con estos autores, salvo ultimamente. Como con **Carlos Gimenez**, que te lo encuentras en las ferias y sitios asi, y por suerte parece que sigue en activo. Pero si es cierto, ahi se produjo un bache generacional. Ahora descubres que de bache nada, porque Gimenez y yo podemos hablar mil horas sobre temas que a ambos nos interesan. Pero en aquel momento vivíamos en mundos distintos.

[La suya ha sido ademas una generacion de grandes dibujantes con muy pocos guionistas]

No, no ha habido grandes guionistas, esta claro. Ha sido un gran peso que hemos arrastrado, el no encontrar guionistas. Por otro lado eso ha ayudado a que muchos de nosotros espabilaramos en ese aspecto. Pero es cierto, la falta de guionistas ha sido clamorosa. Parece que en las ultimas generaciones sucede lo mismo. De repente se ha roto un poco la tradicion del tandem dibujante-guionista. Y ahora parece que cualquier dibujante esta capacitado para escribir sus propios guiones y no siempre es asi. Eso obedece a como esta montado el sistema de remuneracion de los tebeos. Es decir, si ya el dibujante, que es el que se supone que echa horas y horas de trabajo, cobra mal, el

Superior viñeta para Ortiscs
Derecha: Ilustración para Monólogo y portada del Gigante Blanco, la obra favorita del autor

Alrededor algunos de sus muchos álbumes. Destacamos su colaboración *Mujeres Fatales*
Derecha: dibujo para cartel

guionista es que tranquilamente, me cobra. Así que la gente que tenía algo de talento, rápidamente se ha desviado, a escribir otras cosas novelas, cuentos, guiones para cine, etc.

[Parece muy interesado en lo universal. Constantes referencias mitológicas pueblan su trabajo ¿Se ha convertido el cómic en el último refugio de la mitología?]

Es cierto que la mitología ha encontrado en la historieta una especie de refugio natural. Cuadrilla va con la otra van como anillo al dedo. Es bastante placentero, para los que nos dedicamos a esto, comprobar que el origen de la narrativa, al final, después de siglos y siglos, donde acaba encajando mejor es en el formato historieta. No digo que encaje solo ahí, pero es donde parece que ha encontrado el nuevo donde seguir perpetuándose.

[¿No teme que un exceso de abstracción se coma a sus personajes?]

Pues sí, puede ser cierto. La idea, el concepto, incluso la pena pecia se come al personaje. Pero, bueno, claro, lo que yo del personaje me parece a mí un tema penagudo y muy problemático. El hecho de haber comenzado prácticamente a publicar con un personaje que tuvo éxito instantáneo *Gustavo* y haber continuado con otro que podía tener más éxito todavía *Peter Pank*) y de los cuales me acabé aburriendo, me ha hecho pensar mucho en porque diablos el lector está tan interesado en que haya un personaje que siempre responde al prototipo que se espera de él, que siempre va vestido igual, que siempre se comporta igual y que prácticamente nunca cambia. Esto me parece de un artificioso tremebundo. Vamos, que no se sostiene mucho. En el campo alternativo hace bastantes años que la novela mató al personaje, para sentirse más libre. Yo creo que la historieta solo muy recientemente se ha atrevido a intentar matar al personaje. Que ha pasado? Mi experiencia ha sido que, a la que el personaje desaparece, el lector también (risas). A esa reflexión obedecerá el que yo haya creado a *Bardín*. Ha sido un poco como. Yo sentía la necesidad de reconectar con un sector del público perdido. Y pensé que tenía que hacerlo creando un personaje. Ahora bien, he creado un personaje raro, que no quiere ser como todos los otros personajes. Pretende ser cambiante, muy disperso y donde quepa todo. Está por ver si este experimento funciona o no. No lo sé.

[Siempre parece moverse al margen de los dictados de la industria ¿Se puede estar cuarenta años en el underground?]

Se ve que sí. Sí se puede estar, lo que no se puede es vivir de ello. De ahí que mi modus vivendi sean básicamente las ilustraciones o los libros infantiles. Si fuera por los tebeos realmente estaría viviendo debajo de un puente. Pero claro, esto nos ha pasado a todos. Cada uno se ha movido como ha podido y ha encontrado la solución que ha creído que mejor le podía funcionar. La mía ha sido, para no abandonar el tebeo definitivamente, hacer ilustración para comprarme tiempo para dibujar tebeos. Eso es una situación muy incómoda cotidianamente, porque a lo mejor estás haciendo un encargo pero tu cabeza está en otra parte, tienes ganas de hacer la historieta esa que tienes ahí. En cambio es muy cómoda porque me permite ser un creador con un prestigio de alternativo tremendo, porque no estoy obligado a hacer cómics para vivir. Los hago cuando puedo, nadie me paga bien por ello, pero hago lo que me da la gana. Ahí es donde se cimenta este prestigio. Ahí y en el hecho de que nunca me he querido instalar en una manera de hacer las cosas, estoy en búsqueda constante, y eso el sector más inquieto del público lo agradece.

[Sus personajes Gustavo y Peter Pank, funcionaron en su momento como dos arquetipos muy poderosos ¿podría proponer uno para el siglo que empieza?]

El último que he creado ha sido *Bardín*, que es un personaje fin de siglo, un liquidador, digamos. Entre mis anotaciones tengo una frase donde digo que Bardín es el paradigma para el siglo XXI. Nada, una tontería, pero mi apuesta para un personaje para el nuevo

Viñeta de un descacharrante relato donde Max demuestra que el vete es vasco. Se publicó en el TBO 1986.

siglo es un tipo como Bardin. Un tipo corriente y moderno y, al mismo tiempo, un tipo mas raro que la hostia risas). Y es un poco lo que uno va viendo con la edad: todo el mundo es de lo mas normal y, a la vez, mas raro que un perro verde. Esta combinacion de cosas es lo curioso, es uno de los síntomas del nuevo milenio, me parece. Las categorias "normalidad" y "excepcionalidad" ya no tienen mucho sentido.

[En una de las últimas apariciones de Bardin, en la revista Creativa, hay una llamativa repeticion de viñetas. ¿Obedece al empleo del ordenador?]

Si, lo he hecho con el ordenador. Probablemente tenga que ver, por la facilidad que conlleva. Hacer esto mismo a mano es aburridisimo, lento y aburrido. En cambio con el ordenador no es lento y por tanto tampoco es aburrido. La cuestion es que no se como sera para el lector risas). Es una fase en la que estoy ahora, se trata de usar esta herramienta del ordenador para dar una especie de ritmo sincopado, necesario al relato. En esa historia los dialogos estan construidos al modo de la poesia irlandesa antigua. Es un esquema de frases que empiezan con la misma estructura y que van haciendo una enumeracion de cosas. La relacion de eso con el grafismo yo la veia como una repeticion. Cuando haces una historieta estas creando un sonido y un ritmo y, como yo soy muy aficionado tambien a la musica, a veces pienso que se puede intentar transmitir ritmos, a traves de la conjuncion de imagen y dialogos. Sera tambien porque ultimamente escucho mucha musica electronica, el chunda, chunda, chunda.

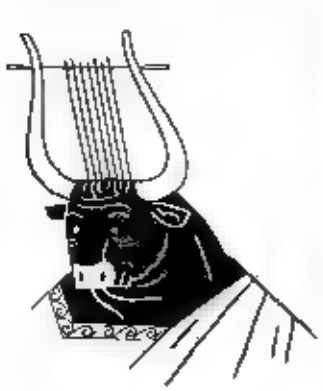
[Trabaja en dos mundos editoriales muy diferentes: el del comic y el de los libros infantiles ¿Como es su relacion con ambos?]

Es menos problematica con los editores de cuentos infantiles. Tienen una mentalidad mucho mas abierta. No estan tan pendientes de si el lector exige esto o lo otro, entre otras cosas porque nadie sabe que exige el lector infantil. Supongo que tendran sus exigencias, pero como los que compran los libros son los padres. Los editores no estan todo el dia pendientes del mercado. Y a nivel grafico, son muy abiertos, sobre todo los de Barcelona.

Hay una especie de ligera diferencia de la zona editorial de Madrid a la catalana. Esta ultima apuesta por estilos graficos mas rompedores, mientras que Madrid se mueve en un terreno mas clasico. Hay de todo, por supuesto. Yo he estado un par de veces de jurado en Madrid, para el Premio nacional de ilustracion, y la gente de Madrid habla de escuela catalana de ilustracion, algo que desde Barcelona no se ha planteado nunca, ni escuela ni nada. Sin embargo, desde Madrid ven muy claramente una suerte de estilo global.

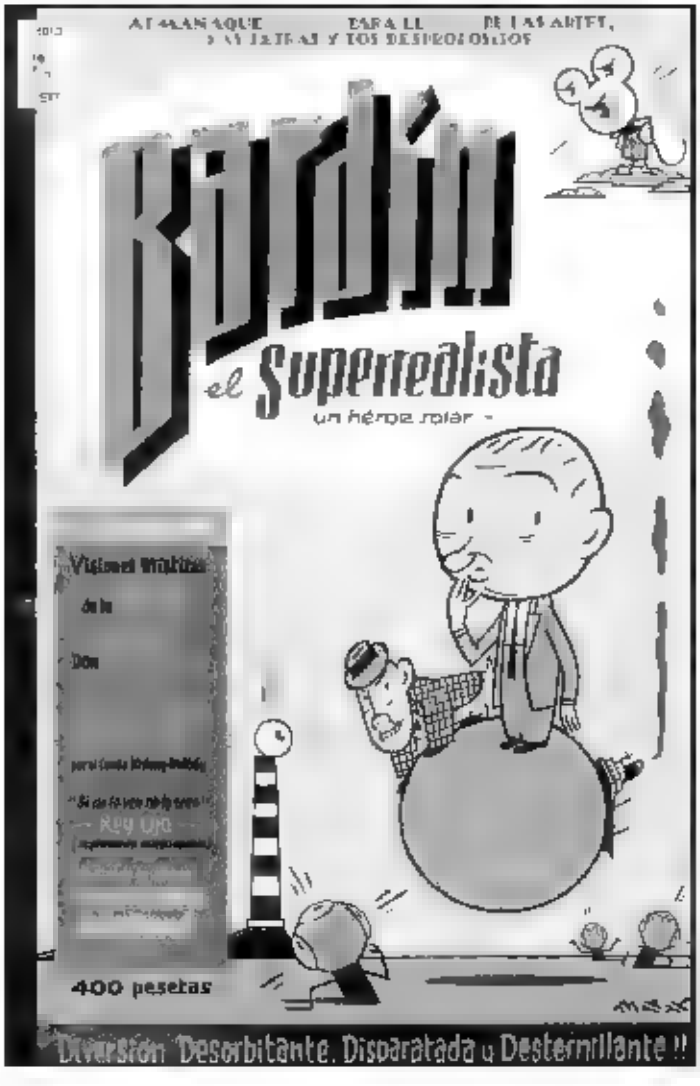
Yo creo que un poco el factor diferencial esta en que muchos somos o hemos sido dibujantes de historietas. En Barcelona hemos entrado muchos en la ilustracion infantil y hemos traido otra vision, otra manera de imaginar las ilustraciones, basada en nuestra experiencia narrativa.

[Tambien ha comentado que ser demasiado ilustrador puede ser peligroso en un tebeo]



Si. Como mas origenes son el tebeo, no la ilustracion, mis historietas nunca sufren de un exceso de "ilustracionismo". Creo que mi trabajo en la ilustracion no me ha contaminado. Si se producen transvases de un cierto preciosismo grafico, en ocasiones, pero creo que nunca me he desmadrado en ese aspecto. Puedo poner y pongo preciosismo grafico cuando el guion lo demanda, pero nunca a la contra del guion. En cambio creo que mi trabajo como ilustrador esta muy contaminado por el tebeo. En general, mas ilustraciones son viñetas.

[Nunca ha ocultado las influencias que aparecian en su trabajo: Crumb, Herriman, Herge, Chaland, Meulen, Spiegelman... Siempre ha tomado cosas de aqui y de alla para evolucionar en su estilo, sin dejar de ser siempre Max. ¿Su último descubrimiento?]



El último que me he mirado ha sido **Chris Ware**, así como con ojos de aprendiz. De todas formas a Ware ya no me lo he estudiado por sus dibujos, sino por su narrativa. Sí, sus dibujos son muy bonitos, pero a mí no me sirven, porque al fin y al cabo tienen ese toque retro. Hay gente que cuando ve el *Bardín* me dicen "Hombre, te has mirado a Jimmy Corrigan". Y digo, pues sí, me lo he mirado y ya sé que Bardín se parece un poco a Jimmy, pero es que no lo he sacado de *Jimmy Corrigan*, ha salido de otro lado y es pequeñito y así, porque yo leía Pulgarcito, no porque ahora lea a Chris Ware. Pero sí, es el último autor del que me han fascinado ciertos aspectos de su trabajo. Digo la narrativa, pero podría citar también el hecho de diseñar todo un tebeo en su conjunto, que es algo que me ha interesado mucho. Que todo esté dentro de la misma bola, desde el formato hasta la tipografía. A este hombre solo le faltaría diseñar las grapas! No tengo más descubrimientos. Ya está.

[El Maus de Spiegelman ha sido una de sus obras de referencia ¿Como la ve ahora, después de Adolf?]

Buena pregunta. Debería releerla, hace mucho que no lo he vuelto a mirar. Sin embargo, ahora dicho así, a bote pronto, no me parece que cambie gran cosa. Se sitúan en planos muy distintos, aunque toquen la misma época histórica, los mismos sucesos. *Maus* se sitúa en un terreno muy personal, familiar, con todo el transfondo histórico detrás y en ese sentido es una historieta más intimista que social. En cambio *Adolf*, la obra de **Tezuka**, es como un gran fresco, donde está todo, donde si están todos los aspectos. Me parece un libro formidable, que recomiendo cada día veinte veces a la gente.

[Ha mantenido una cierta relación con los dibujos animados; un vídeo para Radio Futura, un clip para el Canal Plus que ha ganado un Laus... y una de sus series casi salta a la pequeña pantalla.]

La biblioteca de Turpín rodó por Europa, Estados Unidos, Canadá. Corría de mesa en mesa, por las productoras y tal. En un momento dado la Disney parecía que se iba a interesar, no veas el susto que me dio (risas). Finalmente no ha pasado nada, así que está durmiendo en un cajón. No sé.

No tengo proyectos personales al respecto. Me parece un mundo muy complicado en el que moverse. Yo estoy muy cómodo dibujando mis cositas y vendiéndoselas a un editor tranquilo (risas). Es todo más manejable y apacible. Cuando entras en el mundo de la animación empiezan a aparecer gentes por todas partes, que pretenden imponer sus opiniones y temas de dinero que no controlas, de los que no sabes nada. Por lo que se de compañeros que lo han intentado, todos acaban más que hartos, mareados, asqueados y con un estrés tremendo, sin ninguna ganas. Cosas puntuales como lo de Canal Plus y tal, eso sí me encanta hacerlo, pero ahí es como hacer tebeos, que te dejan hacer tu cosa y ya está.

[Ha comentado que si una historieta le pedía un montón de viñetas con los personajes hablando, no buscaba evitarlo, que le daban igual los bustos parlantes]

En un momento dado sí. Ya se que eso puede ser una putada para el lector. Pero ¿que se le va a hacer? A veces necesitas hacerlo así.

Ilustración de la serie Popot y Kocotaxa, por la que recibió el Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil del Ministerio de Cultura (1997)

[¿No le preocupa el abuso de textos?]

Sí, lo temo. Y lo temo porque yo soy dado a él. En el momento en que lo estoy haciendo me parece que cada palabra es necesaria e imprescindible y que no sobra nada. Pero cuando lo releo un par de años después veo que sobra la mitad (risas). Pero esto es algo que el tiempo arregla. Lo que tiene es que yo esté ejerciendo una autodisciplina férrea sobre mi verborrea.

[Todo esto guarda relación con su voluntad de hacer tebeos más densos ¿Pretende hacer un cómic más conceptual?]

La densidad es un concepto no muy científico. Lo que yo uso no muy científicamente. Cuando yo hablo de densidad en el cómic me estoy refiriendo a ofrecer al lector mucho más, en el mismo espacio, de lo que normalmente se le da. Hay un tema con los tebeos y es que se leen demasiado deprisa, en general. Y la mayoría, no ofrecen mucho más de lo que se ve a la primera ojeada. A mí me interesa saturar el espacio disponible con el máximo de cosas que puedan interesar al lector. Interesar o gratificar. Y cuidado, no hablo de llenarlo todo con dibujos, los chinos ya demostraron hace siglos que el espacio vacío en un cuadro puede decir mucho más que la parte pintada. Ahí es cuando hablo de densidad. Me refiero a eso. No me parece que haga historietas conceptuales en ese aspecto. Yo más bien soy un clásico. No hago extraños juegos narrativos, ni cosas muy rebuscadas, ni nada de eso. Lo mío en general es una narración muy clásica. Planteamiento, nudo, desenlace, todo está claro. Habrá elipsis, habrá lo que sea, pero mis tebeos no ofrecen dificultades intelectuales para ser leídos. En cambio, el arte conceptual, refiriéndome a la pintura, escultura, instalaciones, etc., sí que me parece que muchas veces ofrece una barrera al público medio, que no tiene herramientas para franquear por sí mismo. Yo en los comics intento huir de eso. Quiero que todo el mundo pueda leer mis

tebeos sin que tenga que venir un cretino a explicárselos

[Parece que lo ha conseguido, ya que su trabajo siempre ha sido muy popular. En todo caso, su público ha cambiado mucho desde los ochenta ¿no?]

El cambio de público lo ha habido, desde luego. Digamos que el público que empezó a leer cómics masivamente en España, fueron gente de mi edad. Al mismo tiempo que nuestra generación empezaba a dibujar tebeos, los lectores de nuestra edad se ponían a leerlos. Y eso funcionó en los 80. Pero luego lo que ha sucedido es que todos hemos ido creciendo, nuevos lectores jóvenes se han ido incorporando pero los ya treintañeros han empezado a desaparecer. Ahora se da la paradoja: yo siempre he tenido muy claro que mi trabajo era muy generacional y por eso funcionaba. Yo escribía de las cosas que me interesaban, que eran las mismas que interesaban a la gente de mi edad. Resulta que yo sigo escribiendo de las cosas que me interesan AHORA, pero la gente de mi edad ni se acerca a una librería de tebeos. Así que no saben ni que existo. Salvo los excríticos, que todavía me recuerdan. Lo que sí me sorprende es todo el público bastante más joven que yo, que sigue interesado por mis historietas. Me parece que, sin yo ser algo mejor consciente de ello, algo, no sé cómo decirlo, algo generacional fluye a través de mi trabajo. Una sensación ya no solo generacional de incomprensión, sino que estoy tocando algunas cosas que también conectan con la gente más joven.

[Vd. ha publicado en Canadá, U.S.A., Francia..., y mantiene contactos con una serie de autores de vanguardia por todo el mundo ¿Hay algo así como una Hermandad Alternativa internacional?]

Sí, sí. Esta hermandad existe. Evidentemente ha sido dictada por la necesidad. Es decir, nos quejamos de que en España un tebeo digamos alternativo no pasa de los mil ejemplares, mil quinientos con mucha suerte. Pero es que en

Alemania o en Francia pasa lo mismo. Incluso en USA, la proporción a lo mejor allí Peter Bagge vende quince mil ejemplares, y comparando los lectores alternativos con la población general del país, incluso España sale ganando. O sea, aquí tenemos muchos más lectores alternativos en comparación con Estados Unidos. Sin embargo allí con quince mil ejemplares un dibujante puede plantearse vivir de ello. En cambio aquí, con 1.500 lectores no podemos, ni aquí ni en ningún sitio de Europa. Así que esta generación neo-underground o alternativa que ha surgido en los últimos años en Europa, se ha montado un poco de internacional. Casi, casi. Era la manera de subsistir. Es decir, los autores y pequeños editores de cada país se apoyan entre ellos mismos y, al mismo tiempo apoyan a los de los otros, que a su vez les apoyan a ellos. Esa sería la manera en que uno puede ver su trabajo publicado fuera de su propio país.

[Hablemos de sus proyectos más inmediatos. Parece que, tras la fallida experiencia de NSLM, vuelve a ser editor]

Ya no es lo mismo que con los Muertos. No soy editor, sino director de una colección, Bueno&Feo. La editorial para la que trabajo, Ikreves Ediciones, es de **Pere Joan** y **Sebastià Martí**, ellos son los editores. Aun dentro de lo posible, me gustaría continuar en la línea de *Nosotros somos los muertos*, aunque más abierta. NSLM era una revista y creo que las revistas tienen que tener una idea global coherente, potente y clara. Hay cosas que a mí me gustan mucho pero yo pensaba que no encajaban en los Muertos y por lo tanto no salían. En cambio ahora sí que pueden aparecer en esta colección. Ya veremos. Tampoco puedo decir mucho porque está todo un poco a ver cómo se empieza, qué pasa.

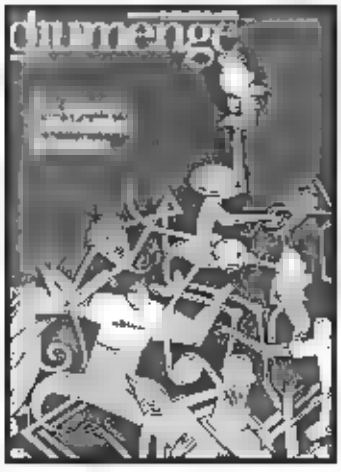
Respecto a otros proyectos propios está *Bardín*, con el que pienso seguir trabajando, espero que un poco más asiduamente que hasta ahora y en formatos distintos también. Era un poco la idea original de Bardín, no limitarse a ningún formato, ni temático, ni nada. Seguir con el Bardín y nada más.

De cuando en cuando me pasa por la cabeza que estoy desaprovechando la labor que he hecho previamente. Después de bastantes años sin sacar álbumes hago el Sr. I y sin ser un gran éxito, se ha publicado en cinco países. Incluso me han dado un premio en Estados Unidos (Ignatz, 1999). Si yo fuera un poco inteligente debería seguir por ahí. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ninguna idea, ningún tema sobre el que trabajar en esa onda. El estilo gráfico que necesitaba el Sr. I me resulta fatigoso, bastante más que Bardín. Me siento más cómodo haciendo un estilo cómico, Bruguera, que ese estilo semirealista, así que entre una cosa y la otra no tengo planes específicos. Si de repente tuviera una buena idea, que fuera en la misma línea, supongo que me pondría. Pero claro, me queda esa sensación de que una vez que he convencido a cinco editores extranjeros y sus respectivos lectores, ahora de repente vuelvo con algo que no tiene nada que ver. Ese es mi eterno síndrome de estar continuamente caminando en zig-zag y despistando a todo el mundo, incluso a mí mismo a veces.

[Pero tiene pendiente una obra inédita, de la que se habló mucho, pero que no llegó a dibujar nunca. *El Mapa de la oscuridad*]

Bueno, sí. Hay un guión hecho que da para una historia muy larga, el doble del Sr. I sin embargo no me acabo de decidir. Sigue habiendo un problema, ahora ya no tan irresoluble, pero en aquel momento lo era: conseguir documentación gráfica del Cáucaso, que es donde sucedía la acción. Hace cinco años nadie sabía ni dónde estaba el Cáucaso. Ahora, con la guerra de Chechenia y los follones por ahí se conoce más, se han visto fotos en periódicos de cómo son las casas, por lo menos. Y algún libro he pillado. Sin embargo, no siento la energía para ponerme con ello. Sería que la idea tiene ya cinco o seis años y no está en su momento de máxima efervescencia en mi cabeza. Eso sí es un esfuerzo de trabajo importante, plantearse un libro de ciento cincuenta páginas, ahí realmente o te pones con todas tus fuerzas o mejor no te pongas. Así que, de momento, no me pongo. No lo descarto en un futuro, pero

Florentino Flórez



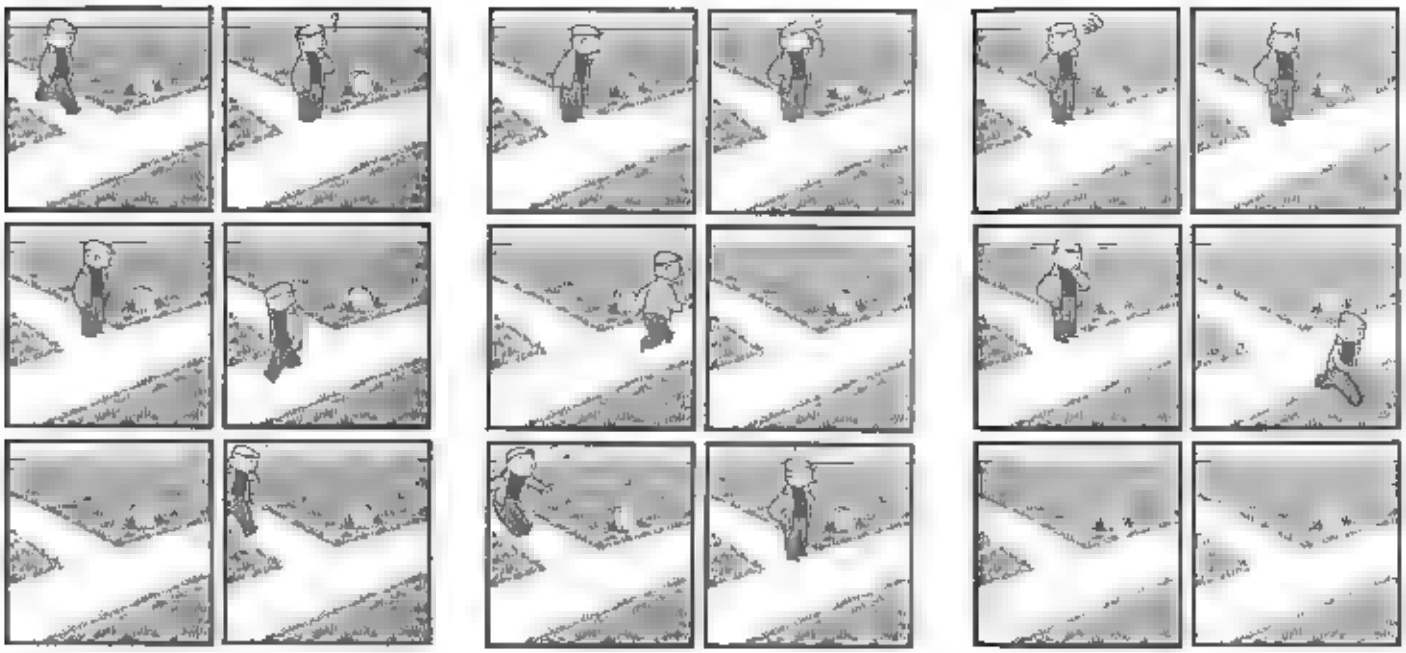
Nota: Esta entrevista fue un encargo del diario Avui, que la publicó en su suplemento del día 29 de Abril de 2007. Ahora la recuperamos en castellano y con algunas preguntas que habían quedado inéditas.

Foto: Sloan & Company

FILOSOFÍA Y TEBEOS

Max, pintor de nubes

Parecia adecuado completar la extensa entrevista con Max comentando una de sus ultimas obras. Este autor lleva ya tiempo desarrollando una doble labor, como ilustrador y dibujante de historietas. Pero hasta ahora no habia permitido que ambos campos se cruzaran. Con sus colaboraciones con Maite Larraurri da ese paso y nos ofrece un bonito conjunto de historietas-poema, de ilustraciones secuenciales.



Encima planchas para "El deseo" de Larraurri y Max

Ello explicaba de esta manera "Lo de los filosofos es mi ultimo trabajo y estoy especialmente satisfecho. Al principio la cosa se planteo como un libro con ilustraciones, pero tras un mes de trabajo no conseguia dar con la manera de enfocarlas. De repente descubri que lo que aquellas citas filosoficas estaban pidiendo a gritos eran secuencias, narracion. O sea, historieta. Aun hay demasiada gente —sobre todo intelectuales— que piensa que la historieta es un arte menor, un medio bastardo y solo valido para el entretenimiento y la evasion. Creo que en estos libros se demuestra que historieta y filosofia pueden ir de la mano tranquilamente y sin que nadie tenga que sentir verguenza ajena". Hasta el momento se han publicado dos de estas monografias, una dedicada a Deleuze *El deseo* y otra a Foucault *La sexualidad*), en version castellana y catalana. Pasaremos de puntillas sobre el texto, ya que aquello que nos interesan son los tebeos, aunque debo decir que los autores comentados no son santos de mi devocion. Pero creo que la labor de Max se merece mas de un comentario elogioso. No por su "innovacion", palabreria que detesto, sino simplemente por su calidad.

Denominaba a estas planchas en la introduccion "historietas-poemas" y con ello queria indicar que estan mas cerca del juego visual, de la anecdota con tiempos detenidos, que del relato con un desarrollo clasico. Lo que Max nos ofrece son impresiones, pequeños aforismos que, servidos con la limpieza y elegancia que le caracterizan, encuentran su grandeza en la falta de pretensiones. Ya he dicho en otras ocasiones que determinados experimentos fracasan al estirarse excesivamente en el "tiempo" espacio en este caso. Max evita ese error y no prolonga sus hallazgos mas alla de las tres paginas.

La vena poetico-filosofica del autor es algo que, aunque puede rastrearse desde sus primeros trabajos, ha tomado protagonismo en su labor de los ultimos años. Cada dia que pasa, Max se aleja un poco mas de la desfachatez e ingenua brutalidad de *Peter Punk*, entrando en relatos mas reflexivos. Si esos ensimismamientos habian aparecido antes en forma de historietas cortas o ilustraciones bizarras, nunca hasta ahora se nos habian mostrado con tanta frescura, con tan limpieza visual. Bien porque nos astraba con "literarios" (e innecesarios) textos de

Viñeta de *El prolongado sueño del sr T*

ME HUNDO EN LAS PROFUNDIDADES, ENTRE MEDUSAS Y ESTRELLAS, ENTRE FOSFORESCENCIAS TENTACULOS Y ANTENAS... SIENTO EL ROCE DEL PLANCTON EN MI PIEL... PROTOZOOS...

apoyo o porque no acababa de dar con el tono adecuado a los pensamientos que deseaba sugerir.

Algo de esto pasaba en *El Prolongado sueño del sr T*, una obra que considero muy sobrevalorada. No discuto el valor de su grafismo pero, al igual que en *Monologo y alucinacion del Gigante Blanco*, no acabo de digerir bien el texto.

En todo caso, hasta que encontremos unos contenidos narrativos mas ajustados a lo que parece estar buscando, Max cuenta con una ventaja que le permite marcar distancias respecto a su legion de imitadores: su exquisito grafismo, con ese aire clasico y a la vez constantemente renovado, actual.

Asi que ya saben, no encontraran historietas inolvidables en esta colaboracion de Max, pero si delicados ejercicios de estilo, juegos graficos que, entre tanta falsa modernidad que anda suelta por ahi, son muy de agradecer. Una experiencia interesante y que confiamos tenga continuacion.

Florentino Flórez

HEMOS LEIDO
[Comentarios y noticias]

V Girl
F. H. Cava y P. Broca
Edicions de Ponent
Alicante, 2001

En un pais en el que los guionistas se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos, la recuperación de un autor tan interesante como Hernandez Cava es algo digno de celebrarse.

Sabemos que no ha permanecido inactivo en estos ultimos años, pero muchos de sus experimentos narrativos habian dejado de interesarnos. Preferimos recordar a Hernandez Cava de las aventuras de Peter Parovic o de Amorós y no a un colaborador de artistas con ganas de innovar el medio. Suena muy retrogrado pero el tiempo dira quien tiene razon. La cuestion es que ahora podemos leer una historia cuya conclusión ya no contabamos contemplar jamas. El primer episodio de esta serie se publicó en el ultimo numero de VIÑETAS. La revista murio y no supimos mas hasta ahora. Parece que el dibujante se empeño en acabar su trabajo e incluso reelaborarlo, como puede comprobarse comparando el capitulo publicado en color con la version definitiva en blanco y negro del album.

Lo primero que debe decirse es que la parte grafica es excepcional. No nos contabamos entre los apasionados seguidores de Pep Broca, pero con esta obra nos ha convencido. Ha abandonado algunos de sus tics graficos y ganado en limpieza y elegancia. Aunque sus fuentes son manifiestas, las asimila con sabiduria y nos ofrece un dibujo maduro y seductor. La parrilla de seis viñetas en que se mueve no limita sus posibilidades. Al contrario, parece casar a la perfeccion con su estilizado grafismo. Delicioso.

El guion tambien resulta interesante, con esa estructura de vidas en paralelo que acaban encontrandose al final. El problema es que ese entramado de personajes deja muy poco espacio para el autentico drama. Se supone que a la guionista le interesan las pequeñas tragedias cotidianas y que por eso mira hacia los secundarios que nunca protagonizaran ningun relato. Pero esto tiene mas de declaracion de intenciones que de realidad. En su guion, la voluntad de ampliar el friso humano esta, que apenas podemos llegar a sentir algo por esos personajes. Son presentados con decision y, rapidamente, desaparecen de escena. El final parece tristemente precipitado. Una pena, ya que la puesta en escena es vigorosa y el ambiente y los sucesos interesantes. Por eso mismo nos quedamos con ese sabor de que falta algo, como si los personajes importaran mas al lector que al propio autor. Queremos mas.

Prodigo en acontecimientos desdichados ha sido el ultimo verano. A la enfermedad de **John Buscema** y el fallecimiento de **Rafael Gordillo** se sumo la muerte a causa de esa verdadera Peste Negra del siglo XX que es el cancer del coleccionista y aficionado gijones **Mariano Herron**.

Quienes residiendo en Asturias se muevan por el mundo del comic y sus aledaños conocerian de sobra su figura, habitual en cuantos festivales y actos tienen lugar en el Principado ademas de ser presencia constante en rastros, mercadillos, saldos y librerias de ocasion. Mariano Herron colaboro en las primeras ediciones del Salon Internacional del Comic, cediendo parcelas de su coleccion para montar varias exposiciones. En tiempos recientes, siempre se mostro dispuesto a solventar ciertos problemas de tipo logistico para los que su condicion de noctambulo impenitente le hacian especialmente dotado. Los que tenemos ciertas dificultades para las relaciones sociales no podamos dejar de admirar la soltura con que conseguia superar las barreras idiomaticas e intimar con los distintos autores invitados al Salon, con quienes conseguia establecer vinculos que iban mas alla de la mera cordialidad.

La muerte vino a sorprenderle cuando desarrollaba un año singularmente fructifero. A la conferencia impartida en el *III Salon del Comic de Langreo* (vease noticia en este mismo numero), añadia la organizacion del *XII Concurso de Comic Negro* de cuyo cartel tambien se habia encargado. Por cierto, Mariano habia recibido uno de los premios de este concurso por una historieta presentada en la edicion de 1999. Descanse en Paz.

El Wendigo

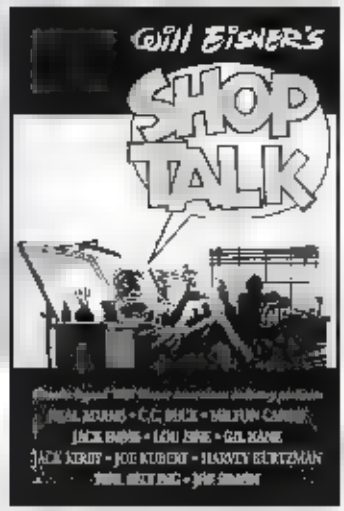
Kaluta Art Book
Mike Kaluta
Editorial Norma. Barcelona, 2001

En los 70, Mike Kaluta, junto a Jeff Jones, Berne Wrighston y Barry W Smith, formaron el grupo *The Studio* y se dedicaron a la ilustracion. Muchos nos lamentamos por lo que aquello suponia de perdida para el mundo de los tebeos. Especialmente Barry W Smith con *Conan* y Wrighston con *La Cosa del Pantano*, habian producido mas historietas que los aficionados valorabamos como autenticos festines graficos. Afortunadamente, al cabo de unos pocos años ambos autores se reincorporaron al mundo de los comics, pero sin alcanzar las cotas de calidad que los habian hecho famosos. En cuanto a Jones, parecia que su lugar natural era la ilustracion, ya que sus planchas no pasaban de ser una bonita coleccion de cromos, asi que no sentimos tanto su ausencia.

En el caso de Kaluta, la cosa era un poco mas compleja. Su trabajo mas reconocido era su version de *La Sombra*, con guiones de O'Neil, donde su brillante grafismo resultaba seductor, pero a su narrativa parecia faltarle algo. Mejor recuerdo guardamos de algunas obras menos conocidas, como un relato corto, publicado aqui en *Relatos Salvajes*, donde su dibujo se ajustaba perfectamente a una historia de ciencia ficcion apocaliptica de tintes siniestros, o algunas de sus colaboraciones para la WARREN. Su posterior aparicion con aquella pajamenta que era *Starstruck*, en las paginas de COMIX INTERNACIONAL, no mejoro nuestra opinion respecto a sus habilidades como dibujante de tebeos.

Asi que este álbum, una recopilacion de su labor como ilustrador, nos ofrecia que considerasemos como mejor Kaluta, el de las ilustraciones sueltas, el artista poseedor de una mirada propia, siempre recargado, con dibujos que parecen fluir entre arabescos modernistas, con un peculiar sentido de la linea y el color, sin un foco claro, siempre al borde del empaste, pero tambien delicioso en su detalle. Y es gratificante descubrir despues de tantos años que la portada a lo Frazetta para aquella maravillosa historia, *Juguete Bellico*, era suya. Todo el volumen es una orgia de dibujo y un autentico disfrute. Si Kaluta parece que nunca llegara a ser ese gran historietista que alguna vez nos vendieron, queda claro que es mucho mejor ilustrador de lo que podiamos llegar a imaginar. Solo para amantes de los excesos barrocos.

Dos nuevos libros sobre tebeos. El primero viene de la mano de Martinez Roca (Barcelona, 2001) y esta firmado por uno de los mas grandes **Joe Kubert**. En realidad, se centra en el dibujo de superheroes y el maestro apenas desarrolla sus conocimientos sobre narrativa. Quizas lo mas curioso del volumen sea el guion que incluye al final, acompañado de sus bocetos de pagina. En general resulta inferior al libro de nuestro querido **Buscema**, dedicado a un tema similar. El segundo esta avalado por otro monstruo **Will Eisner**. Se trata de una serie de entrevistas que realiza con una bonita coleccion de clasicos Gil Kane, Jack Kirby, Neal Adams, Milton Caniff, Harvey Kurtzman, Joe Kubert, Jack Davis, Phil Seuling, C C Beck, Lou Fine y Joe Simon. Para historia del medio. Animamos desde aqui a los editores patrios a traducirlo. Resultara mucho mas util que muchas de esas guias escritas por "expertos" del pais, que son en general perfectamente prescindibles. Edita Dark Horse.



Bola Ocho Nº4
Daniel Clowes
Editorial La Cupula. Barcelona, 2000

Brut es la tipica linea de prestigio, que ofrece historietas dificiles, arriesgadas y de ventas inciertas. Encontramos autores alternativos americanos y algunos principiantes del pais, lo cual siempre es de agradecer. En general, supone una iniciativa digna de aplauso por parte de La Cupula, editora de revistas como El VIBORA o Kiss COMIX, que no tenia porque meterse en estos berenjenales. Sin embargo llevan ya varios años con ello y de vez en cuando nos ofrecen algunas agradables sorpresas, como la reedicion en marcha de las aventuras del *SuperSerdo* de **Shelton**. Otras no tanto, por supuesto. Todos hemos comprobado en repetidas ocasiones como determinados experimentos no obedecian mas que a un profundo desconocimiento del medio o, mas directamente, a la inexistencia de verdaderas historias que contar. Esto le pasa a menudo a **Clowes**, el autor que motiva estas lineas. Arropado por un dibujo sofisticado, nos ha ofrecido muchas historietas chicle, para mascar con agrado durante un momento y luego escupirlas con rapidez. Algunos han querido leer grandes profundidades en relatos suyos como el reciente *Ghost World*, un producto para adolescentes que no aguanta una segunda lectura. Pero Clowes es siempre alguien a tener en cuenta. En la cuarta entrega de su serie BOLA OCHO nos sorprende con una historieta, *Caricatura*, que consigue suscitar ciertas emociones. Hay, como es habitual en él, un exceso de trascendencia, una voluntad demasiado evidente de contar cosas importantes, serias. Pero si nos olvidamos de eso y algunos detalles mas, entre su dibujo siempre eficaz y la creible sordidez de la ambientacion, hay cierta verdad que nos alcanza. No es IAN bueno como algunos nos quieren hacer creer (algo habitual en este tipo de productos alternativos), pero si presenta cierto interes. Y ademas es breve. Denle una oportunidad a Clowes y a Brut. Pueden gustarnos o no, pero es bueno e incluso necesario que sigan estando ahi. Un mes tras otro.

Gorazde. Zona protegida

J. Sacco
Ed Planeta De-Agostini.
Barcelona, 2001

Se esperaba con cierta expectación esta obra de Joe Sacco. En las biblias para modernillos hacía tiempo que figuraba como uno de esos autores imprescindibles. Primero habíamos oído hablar de su *Palestina* y luego de *Gorazde*, que es el volumen que finalmente se ha publicado. Para muchos será sin duda el tebeo del año. Creemos que la vieja distinción entre forma y contenido o asunto, si prefieren, es más vigente aquí que nunca. Quién puede negar el interés a lo que cuenta Sacco? Los que gracias a su libro podemos situar Srebrenica, Zepa o Gorazde en el mapa, empezemos a entender el papel de políticos y militares en el conflicto de la ex Yugoslavia (por cierto, Solana no aparece por parte alguna) o nos acercamos a sentir el drama de una zona ocupada, tenemos que estarle agradecidos. Suponemos que es eso que llaman una obra necesaria. Sacco visita en varias ocasiones Gorazde y luego relata sus impresiones, dibuja los relatos que los hombres y mujeres le van contando. Historias de muchas desesperadas por sobrevivir. Hospitales con cientos de heridos y sin anestesia, ni personal médico, fusiles contra tanques, vecinos antes amigables que luego se ragan en tu salón. La desvergüenza de los políticos unida a la sinrazón nacionalista. Mucho es lo que se puede aprender del libro de Sacco. Pero

¿Es ese gran tebeo que se nos dice? Nos tememos que no. Ya en las primeras páginas, cuando nos relata el pasado de los Balcanes, nos damos cuenta de que, por enésima vez, no conseguiremos entender todo ese batiburrillo de tribus enfrentadas (perdón, pueblos). Posiblemente, si Sacco hubiese empleado el formato de vídeo y grabado un documental para la televisión, los resultados habrían sido mejores. Pero

emplea el cómic y no es precisamente un maestro. Sabemos que es políticamente incorrecto criticar un álbum comprometido como este, pero para nosotros algunas de las posibilidades del medio se sacrifican en aras de un discurso que no acaba de ser convincente. Y no lo es porque su forma nos distancia. Y cuando decimos forma nos refiero a sus pesados textos de apoyo, a cómo cuesta distinguir a los personajes, a una falta de recursos realmente visuales. De hecho, sus secuencias "cámara en mano" se cuentan entre lo mejor del álbum. Pero son pocas. Parece más ocupado en defender bien clara su posición de observador objetivo, que en implicarse en lo que cuenta. En todo caso, una obra demasiado compleja como para despacharla aquí. Leerla y ya nos darán.

The DC Comics Guide to writing Comics

Dennis O'Neil
Watson-Guptill Pub.
New York, 2001

No es costumbre de esta revista comentar publicaciones que no se han traducido al castellano. Permítannos que en esta ocasión nos saltemos esa norma para hablar del último trabajo de uno de los invitados al Salón de este año, **Dennis O'Neil**. No se trata de un cómic sino de una guía en la que el afamado guionista explica algunos de los trucos que permiten escribir un buen guión. Escrito con un lenguaje llano, divertido y directo, el volumen es absolutamente gozoso y recomendable. A ver si alguien se anima a editarlo en español. Por cierto, la bibliografía que incluye al final presenta muchas coincidencias con algunas listas que hemos ofrecido aquí (Goldman, Field, Hitchcock...).

Cohibas Connection

Santamaría- Segur
Edicions de Ponent
Alicante, 2001

Una década ha pasado ya desde el anterior álbum de *Simón Feijoo*, el personaje de Santamaría y Segur que ahora volvemos a encontrar en *Cohibas Connection*. A estas alturas parecía casi imposible que alguien se animara a recopilar esas tiras de prensa. Sin embargo ahí están y en una edición más que digna, por la que debemos felicitar a sus responsables.

El tono de este tebeo se acerca del costumbrismo suave que presidía *Lola y Ernesto*, la serie por entregas que Segur publicó en El Víbora en los 80, acercándose más a las atmósferas de serie negra, con un condimento cutre realmente peculiar. Quizás el final sepa a poco, pero el ritmo del relato no decae y la construcción de ambientes y caracteres es impecable. Segur mantiene algunas de las características que le conocíamos entintado agil, gusto por una cierta estilización en los personajes, naturalidad en los gestos y expresiones, absoluta escrupulosidad en la descripción de los escenarios, un blanco y negro potente y una buena narrativa. Quizás la historia resulte un poco anecdótica, pero es un producto realizado con profesionalidad y respeto hacia los lectores y eso, en estos tiempos, se agradece. Supone además la recuperación de un autor, como es Segur, al que hacía demasiado que no encontrábamos en un relato extenso. El álbum se agradece y confiamos en que la editorial se anime a reeditar el resto de aventuras de *Simón Feijoo*, aparecidas anteriormente en periódicos.

El sabor a serie B (un poco light, eso sí) que tiene este *Cohibas Connection* es un soplo de aire fresco entre tanta historia claustrofóbica y masturbatoria (hablamos de pajas mentales, de las otras también). Al menos Segur se preocupa por planificar con variedad y no estafar al lector con los fondos. Y nos lleva a escenarios exóticos amueblados con tremendas mulatas y políticos corruptos. No será el tebeo del año pero sí una lectura agradable y refrescante.

La patada

Tardi-Pennac
Norma Editorial
Barcelona, 2001

Norma vuelve a castigarnos con una nueva entrega de Tardi. *La patada*, con guión de Pennac, uno de los escritores franceses más alabados de los últimos años" según leemos en la contraportada. Con esto está casi todo dicho, pero permítannos añadir dos o tres cosas más. Primero, que el dibujo de Tardi no carece de atractivos, es gráficamente interesante y comprendemos que guste. Otra cosa es el Tardi narrador, que nos parece bastante desmañado. Si a su peculiar narrativa le sumamos el panfleto pretencioso y bobalicón que le ha escrito su colega, el resultado es el presente. Ni siquiera vamos a hacer el juego de palabras al que parecen invitarnos con su título.

III Salón del Cómic de Langreo

El concejo de Langreo en Asturias incluyó entre su oferta cultural de primavera la celebración de un Salón del Cómic. Con este certamen se recuperaba una actividad que ya había tenido lugar en esta comarca industrial y minera en los años 1984 y 1985. La organización y dirección del evento fue encomendada al coleccionista y experto Alejandro Sigado.

Este III Salón del Cómic de Langreo se desarrolló entre los días 9 y 31 de mayo de 2001 y su programación estuvo formada por exposiciones, "cómic en vivo", charlas, conferencias y un "Curso de iniciación al cómic".

Dos aspectos del Salón de Langreo. Encima: la charla de Carlos Gimenez. Debajo: el taller de Gaspar Meana

La primera de las exposiciones, denominada "Las artes y los medios de comunicación en los cómics", se instaló en la Casa de la Cultura de la localidad de Sama. A base de páginas seleccionadas, portadas y publicaciones significativas se trataba de mostrar las conexiones entre la Historieta y otras producciones artísticas. De esta exposición se editó un espléndido catálogo y el Principado de Asturias se comprometió a exhibirla de manera itinerante por diversos centros culturales de la comunidad autónoma. La segunda exposición, instalada en la vecina villa de La Felguera, llevaba por título "Historia del Salón del Cómic de Langreo" y con ella se pretendía establecer un vínculo entre las experiencias de los años 80 y el presente certamen. Recordemos que por entonces se organizaron varias exposiciones, concursos de autores noveles y se llegó a editar una revista, *Caja de Dibujo*, de grata memoria para muchos aficionados.

Reunión en Mallorca. De izquierda a derecha: F. Flórez, Bryan y Mary Talbot, Paul e Raquel Castro

Los invitados a presentar sus conocimientos, experiencias, opiniones y análisis fueron Carlos Gimenez, German Cruz, Mariano Herrón, Faustino Rodriguez Arbesu y Jose Maria Flores. El dibujante y guionista Carlos Gimenez, ofreció una lucidísima reflexión sobre la situación actual del cómic español, ora sobre su ausencia, acompañado en animado coloquio por Faustino Rodriguez y el director del evento, Alejandro Sigado. Jose Maria Flores, abundando en el tema de la exposición central, disertó sobre las "Interrelaciones del cómic con las demás artes". German Cruz lo hizo sobre *El Guerrero del Antifaz*, saga en la que es un verdadero especialista, mientras que Mariano Herrón lo hizo sobre el cómic aponés.

El día 9 de mayo, el afamado autor de *Paracuellos* hizo una demostración pública de su estilo, dibujando "en vivo" en el Parque Dorado de Sama y los días 22, 23 y 24, el autor asturiano Gaspar Meana dirigió e impartió un "Curso de iniciación al cómic" que contó con una nutrida participación.

El Wendigo

Una charla de Bryan Talbot

Entre las muchas y agradables sorpresas que las pasadas jornadas de Comic Nostrum (Mallorca) nos han deparado, queremos comentar la conferencia impartida por Bryan Talbot, un viejo conocido del Salon Internacional del Cómic del Principado de Asturias (Gijón).

Hemos asistido a muchas charlas similares antes. Pero nunca un profesional, reflexionando sobre su propio trabajo, nos había enseñado tanto. Sorprende por un lado la capacidad para analizar la labor personal con tanta objetividad. Y por el otro que exista tal control sobre el proceso creativo. En un mundo en el que lo habitual son las intuiciones, lo inesperado así, el no-poder-explicarlo, la claridad de este autor inglés, su nivel de autoconciencia sobre los recursos propios del medio, es algo sencillamente impactante.

No menos interesantes resultaron sus apuntes sobre el uso de la composición, el color, las horizontales, verticales o diagonales, la retícula de nueve viñetas o los bordados. Los, para conseguir determinados efectos dramáticos. Íbamos pensando en encontrarnos con las diapositivas que Bryan tomó para realizar su obra maestra. El cuento de una mala rata, y nos topamos con un creador capaz de desvelar todos los trucos que puso en marcha para lograr determinadas respuestas del lector. Y también con una divertida colección de anécdotas ocurridas durante su proceso de búsqueda de datos. Entre otras que el modelo

para el padre que abusa sexualmente de su hija se lo brindó su propio abogado. Pero más que esos apuntes interesan sus intentos de dirigir la mirada del lector a través del flujo de la página, sus comentarios sobre la yuxtaposición de imágenes que se produce en todo cómic y como el intenta controlar esos elementos diversos. Próximamente intentaremos resumir sus palabras y comentar algunas de las reflexiones que nos sugirió.

Todo un lujo, una auténtica lección magistral que, sin duda, tardará en repetirse. Dentro de algunos años, unos cuantos afortunados podremos decir eso tan bonito de "yo estuve allí".

Cenando con Claremont

Aprovechando la presencia de Chris Claremont en Barcelona, tuvimos ocasión de compartir una cena con él y recordar los buenos momentos que había vivido a su paso por Asturias, hace unos años. Luego al restaurante con aspecto de estar destrozado. Prácticamente se había pasado todo el día firmando en el stand de Com Radio, emisora que le había invitado al Salón de Barcelona. "No me importa cortar una sesión de firmas si estoy en San Diego, porque volveré al año siguiente, pero aquí es diferente. Así que hago lo que puedo". Solo había comido un sandwich y mantuvo su semblante taciturno durante toda la cena.

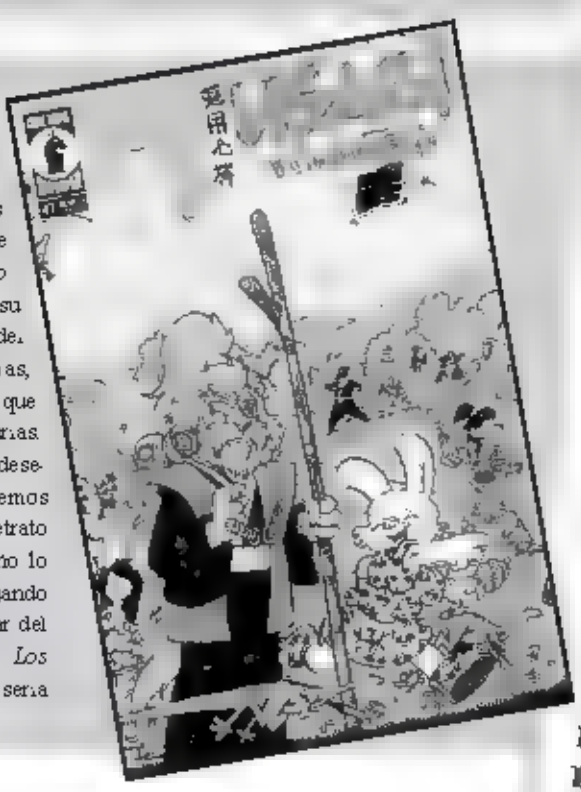
A los postres comenzó a animarse y a relevar en la conversación a su simpática mujer, Beth. Luego no paró y acabó cantando por la calle fragmentos de musicales. Aunque la conversación fue agradablemente distendida y sin intención periodística alguna, creemos que algunas anécdotas pueden ser de interés general. Comentamos la reedición en castellano de su *Kitty Pryde y Wolverine*, un tebeo que contamos entre los mejores que ha escrito. "A mí también me gustó", dijo "pero en los U.S.A. no han pensado en volver a publicarlo".

Habló también de la premiere de *X-Men* y dejó buenas migas que hizo con el actor que interpreta a Magneto, charlando sobre Shakespeare. Y de *Gladiator*, que incorpora una marcha zulú en la batalla contra los germanos. Como decía Beth: "Era la única mujer del cine cuyo mando gritaba 'eso es de *Zulú*'. Eso es de *Zulú*". Y es que según parece, Chris es fan de una película sobre una revuelta zulú, rodada en los sesenta con Michael Caine. "Es una película de machos. Trescientos ingleses contra tres mil zulús y ganan los blancos", explicaba su esposa. Claremont intentó justificarse añadiendo que el film había estado prohibido en la Sudáfrica del apartheid y, sobre todo, que a él le había impresionado mucho la primera vez que la había visto. "Imagínaos, yo con trece años en el cine y aquellas tías en una ceremonia de iniciación para vírgenes cuando, de repente, nos damos cuenta de que no llevan sujetador". "Esto no me lo habías contado nunca. Ahora entiendo porque te levantas por la noche a verla!" añadió divertida su mujer.

Sin duda la mejor historia fue la referida a Gary Groth, gran jefe de Fantagraphics y el Comics Journal. Ocurrió durante la convención de San Diego. Algo muy desagradable le rayó encima a Gary, pero a nadie parecía importarle. Este santón de la pedantería tebeística no despierta muchas simpatías. Menos mal.

Sakai Forever

Stan Sakai sigue empeñado en demostrarnos que es el autor más simpático y encantador de cuantos han pasado por nuestro Salón. Hace unos días recibimos una carta suya acompañada de el último comic-book de *Usagi Yojimbo*. En él ha incluido algunas imágenes de su estancia en el Salón Internacional del Comic del Principado de Asturias. Además, incluye un texto donde comenta lo bien que se lo pasaron su mujer y él por Asturias. Muchas gracias otra vez, Stan. Estamos deseando volver a contar con tu presencia. Hemos reproducido debajo el simpático autoretrato que acompañaba su carta. Por cierto, no lo comentamos en su momento, pero cuando estuvo aquí nos aclaró que no es familiar del Sakai que aparece en los créditos de *Los Simpson*. "¡Qué más quisiera yo! Ahora sería millonario! Pero no".



NOS ABANDONÓ UN CLÁSICO DEL TEBEO

Rafael Gordillo, uno de los mejores profesionales que a mediados de los 40 decidió dedicarse al mundo del tebeo, falleció el pasado 8 de Julio a cusa de una neumonia

PASIÓN POR EL TEBEO

Gordillo nacio en Cienpozuelos el 24 de Octubre de 1921. Empezo a interesarse por el mundo del dibujo en su infancia, donde comenzo a dar rienda suelta a su ilusion por crear personajes comicos que entretenerse. Ya en el bachiller, su ternura se fue perfeccionando y decidio dar el salto a profesionalismo. En 1944 entró a formar parte del estudio de Lopez Rubio y ya no abandonaria sus lapices hasta el final de su carrera. Empezo trabajando en diferentes comics, para pasar en 1948, a trabajar para Consuelo Gil en la revista CHICOS y MIS CHICAS, creando para la primera un personaje Llamado *Taruguito*, una especie de *Tarzan* en clave comico con mucho humor. Pero su consagracion llego de la mano de su personaje *Pepote* que creo para la editorial BOLLAN. Tambien podemos recordar su contribucion a la mitica revista TRINCA, con otra divertida parodia de Tarzan, *Zongo*. Con los problemas que generaba una profesion como la de autor de comic, Gordillo estudio A.T.S. ya que vivir de la creacion artistica del tebeo siempre es muy difícil.

En los ultimos años, Gordillo colaboraba esporadicamente con algunas publicaciones por medio de alguna que otra historia corta. Tambien se dedicaba a la pintura. Un cancer acompañado de una neumonia hizo que sus lapices descansaran para siempre.

FRANCISCO TADEO JUAN

DEL TBO AL PLAGIO

Si hemos de ser sinceros, cuando se puso en el mercado el libro DEL TBO AL CÓMIC y le echamos una ojeada, nos dijimos, aqui hay una persona "ciega", en relacion con el autor Javier Conde. El hecho de que dedicara dos paginas a color a nuestra revista era suficiente motivo para que emprendiéramos, dada la campaña de casi treinta años de oscurantismo que mantienen hacia ella nuestros mas "viejos enemigos" (vease la pagina 32 de este mismo numero). Habiamos pensado enviarle una carta de agradecimiento sincero.

A los pocos dias, Ramon F. Perez que suele husmear todo lo que se publica nos dijo que el articulo publicado en los numeros 10 y 14 de EL WENDIGO (1978 y 1980) sobre la serie *Hazañas Belicas* estaba plagado casi al pie de la letra, en todo aquello que no hiriera la sensibilidad reaccionaria de Javier Conde. A partir de ahi, otras voces de colaboradores hicieron oir su sonido.

Los articulos sobre *Hazañas Belicas* mas los dedicados a *Roberto Alcazar y Pedrin* (1978) y a *El Guerrero del Antifaz* (1979) tambien han sufrido el robo "seleccionado" de sus contenidos, eso si, siendo sistematicamente excluida la parte DURA que en ellos hay, relacionada con el Nacional Catolicismo y la ideologia franquista imperante en los años de publicacion de estas populares series. Posiblemente junto con *El Capitán Trueno* y *Diego Valor*, las mas populares de toda la historia de la Historieta española.

Javier Conde ha copiado casi al "pie de la letra" unos 39 parrafos de nuestra revista y el sentido de un montón de argumentaciones.

Pero no se crea que la cosa ha parado ahi. Con nosotros ha utilizado el viejo dicho de "comidos y apaleados", pues no solo nos ha PLAGIADO, ademas ha tenido la desfachatez de mostrar parrafos nuestros para atacarnos sin citar quienes somos los autores.

"Un ejemplo de estas afirmaciones son los siguientes comentarios vertidos por un estudioso del comic español. El mundo no consigue acabar con las fuerzas del mal utilizando sus viejas armas. Roberto Alcazar y Pedrin son españoles (aunque uno parece que es argentino y el otro portugues) pero nunca actuan en España. ¿Por que? Porque en España ya no hay problemas, todo es una balsa de aceite. El Mal ha sido vencido y aqui ya no pasa nada, pues eso solo ocurre en el corrompido mundo democratico, donde unas leyes blandengues y permisivas y la crisis del principio de autoridad permiten la proliferacion del desorden y el crimen.
Esta interpretacion, desmesurada y tendenciosa..."

De nuestra revista ha plagiado escritos de Fernando Cuesta, Matilla y Faustino Rodriguez Arbesu, pero ademas hemos podido saber que tambien ha utilizado el mismo atropello con Francisco Tadeo Juan, Enrique Martinez Peñarroya, Antonio Martin y Vazquez de Parga. La casi totalidad de los articulistas que llevamos escribiendo sobre la historieta somos nosotros.

Queda constancia de que lo aqui escrito no es una investigacion exhaustiva sobre esta publicacion, lo que quiere decir que pueden existir muchos mas "trasvases" de los mencionados.

Ahora, solo queda pensar si merecera la pena seguir con el asunto fuera de las paginas meramente informativas.

FAUSTINO RODRIGUEZ ARBESU

El hombre del techo

Jules Feiffer

Editorial Anaya, Madrid, 2001

Hay muchos autores de comics de los que se lleva hablando largo tiempo y cuya obra apenas es conocida por aqui. Un caso caracteristico es el de Feiffer. En los U.S.A. este creador goza de un gran prestigio, tanto como dibujante de prensa como por sus colaboraciones con otros medios. Sin embargo aqui tan sólo pudimos leerlo en la revista ZEPPELIN o en la HISTORIA DE LOS COMICS de Toutain, y hablamos de algunas paginas sueltas. Tambien figuraba como protagonista en peliculas como *Conocimiento Carnal* o *Popeye*. Y poco mas, si la memoria no nos falla (todo es posible). Ahora descubrimos que Anaya ha publicado uno de sus trabajos como escritor e ilustrador. *El hombre del techo*, un libro juvenil, ademas, segun se indica en la solapa, ya han editado otros relatos suyos. Ya les informaremos cuando los consigamos.

El relato es amable y casi naif, de acuerdo con el publico juvenil al que se supone va dirigido. En ese sentido se aleja de la imagen que podiamos tener de Feiffer, un creador muy politizado, autor de planchas mas adultas de lo habitual en prensa, con personajes neuroticos y amargados. En la novela, Jimmy, el niño protagonista, carga tambien con una buena dosis de frustracion, pero el escritor se las arregla para no perder un tono humoristico que aun en las situaciones mas asperas. Feiffer reflexiona sobre el sentido del exito y el fracaso, pero evita los tonos trascendentales, que a veces amenazan con comerse a la historia, en gran medida gracias a la historieta. No sólo incluye numerosas y atractivas ilustraciones, tambien una serie de comics, supuestamente dibujados por el pequeño heroe. Por cierto, con un estilo que recuerda mucho al de Alvarez Rabo. Los temas, por supuesto, no. Aqui se trata de una mirada infantil al mundo de los superheroes y las planchas estan resueltas con mucho encanto. Resumiendo, un trabajo agradable, mucho mas adulto de lo que podria parecer en una primera lectura y que nos recuerda cuales el verdadero sentido del esfuerzo personal, muy recomendable para todo aspirante a artista o similar.

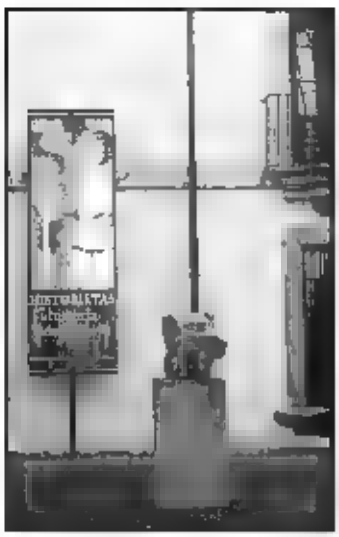
EL ÚLTIMO LOGRO DE EL WENDIGO

Entre lienzos de Goya, Picasso o Sorolla, quienes se acercaron este verano al Museo de Bellas Artes del Principado de Asturias, pudieron contemplar una muestra de originales del dibujante asturiano Alvarez Buylla. Nuevamente hemos dado otro paso en la lucha por conseguir el reconocimiento cultural que el comic se merece.

Acontecimiento historico para el cómic

El miercoles 30 de mayo se inauguro una exposicion monografica dedicada a **Adolfo Alvarez Buylla** en el Museo de Bellas Artes del Principado de Asturias (Oviedo). Su clausura se amplio diez dias mas de lo previsto, dado el exito de publico. Por primera vez en España un museo de estas caracteristicas abria sus puertas y salones al comic, presentando 87 originales, 21 ilustraciones y un pequeño conjunto de los trabajos editados por el citado autor. El comisario de la exposicion fue **Faustino Rodriguez Arbesu**, que tambien se encargo de la investigacion y los textos para el Catalogo, junto con **Jose Mª Flores**. Este suceso señala un verdadero hito en el proceso de reconocimiento hacia la Historieta y sus creadores al situarlos en un plano de igualdad con el resto de expresiones y actividades artisticas.

Para llegar hasta aqui hemos necesitado mas de treinta años de estudios rigurosos y actividades continuadas y serias, reivindicando las posibilidades de este medio de expresion y comunicacion. Si justo es señalar el trabajo de EL WENDIGO, debemos añadir que por lo se hubiera conseguido sin el acceso a los organos decisorios de las instituciones de personas receptivas al mismo. Personas como el actual Secretario de Estado de Cultura, **Luis Alberto de Cuenca**, o, en el caso asturiano, de



Jose Antonio Fernandez Castañon, responsable de la politica expositiva del Museo de Bellas Artes del Principado. Cada uno en la medida de sus posibilidades han hecho posible que los ultimos dias de mayo de 2001 el comic español se vistiese de gala.

EL WENDIGO

Superior: Catalogo de la exposición de Buylla. Derecha: el jardin del Museo, con el cartel de la exposición.

NO SOMOS LOS ÚNICOS
A vueltas con el "Diccionario"

A través de la publicación madrileña *Mondo Brutto* nos hemos enterado de la carta que Felipe Borrallo, Nazario, Onliyu y otros padres del cómic underground barcelonés enviaron al diario *El País*. En dicha carta, que por cierto no fue publicada, estos autores cuestionan la validez del *Diccionario de uso de la historieta española*, en concreto en el apartado que a ellos les afecta. En el numero 85 de *El Wendigo* ya dejamos escrito que el tal Diccionario no era sino un catálogo de las filias y fobias de su responsable, Jesus Cuadrado. La carta de Borrallo y compañía viene a confirmar nuestra afirmación. Una vez más fuimos los primeros en denunciar una actuación bochornosa, fuimos los primeros pero ahora parece que no somos los unicos.

Izquierda: Wendigo con portada dedicada a Gimenez

En líneas generales el texto que desencadena este artículo, expone como el *Diccionario* de Jesus Cuadrado niega la validez del experimento underground catalan de los años 70, situando el nacimiento del mismo en el momento de aparicion de la revista EL VIBORA (1980). Puede gustar mas o menos, admitir o no la calidad artistica de los productos, o su trascendencia a nivel estatal, pero lo que no se puede negar es que en las paginas de *Purita, El carajillo vacilon, El rollo exmascarado* y otros papeles semejantes se formaron los autores que dieron origen al fenomeno EL VIBORA. Si hubo comic underground en España en los años 70 ese hubo en Barcelona y no en otro lugar. Pueden buscarse mil causas que lo expliquen, la burguesia catalana y sus hijos descarriados, la tradicion editorial, la proximidad a Europa, etc., pero el hecho es asi y debe ser admitido como tal. Ningunearlo como hace Cuadrado es falsear la verdad.

Claro que sobre cimientos como estos es sobre los que ha basado su catálogo de filias y fobias. Filias que se manifiestan en la preponderancia concedida a ciertas actividades o productos, usualmente aquellos en los ha tenido participacion el propio Cuadrado o sus amigos. Fobias que se expresan mediante la marginacion, la ocultacion, en una palabra, la negacion de la existencia, como sucede en el caso que nos ocupa o, sin ir mas lejos, en el de nuestra revista, sus componentes y contenidos, cuyos veintisiete años de vida se ven aminorados en comparacion con el espacio dedicado a otras de efimera duracion. Un par de ejemplos de entre muchos sobre esto. Primero, pese a reconocer que la pagina de Faustino Rodriguez Arbesu en el diario EL COMERCIO de Gijon fue pionera (1977) en la prensa diaria, no se cita su nombre en la voz "Crítica española". Segundo, no incluye a EL WENDIGO en las "pistas" sobre Carlos Gimenez a pesar de los numerosos articulos dedicados a este autor y su obra.

El daño causado con esta actuacion es muy grande por cuanto el *Diccionario de uso*, gracias a una hábil campaña, ha sido acogido por bibliotecas, universidades y museos como la obra de referencia sobre la Historieta española. Conservado en estas sacrosantas cavernas del saber y utilizado como fuente de informacion, sus intencionadas lagunas y omisiones y exageradas magnificaciones adquieren carta de naturaleza. Claro que esto no hubiera sido posible si en las instituciones citadas existiese una preocupacion seria por el tebeo como objeto de estudio. El conocimiento directo de la materia les habria prevenido acerca de este Diccionario y saldrian a la luz sus muchos defectos como obra de consulta.

Antes de seguir mas adelante debemos mencionar que nuestra crítica esta basada en el anàlisis de la primera edicion de la obra, la de la Compañia Literaria, Madrid 1997. En la primavera de 2001 se publicó una nueva version en dos volumenes, ampliada con nuevas voces e ilustraciones, pero en la que se conservan los mismos defectos que nosotros habiamos observado para la edicion que manejamos. Las citas textuales y referencias a paginas concretas que señalaremos corresponden a aquella primera edicion.

Sorprende que en ambitos tan preocupados por la cientificidad como los citados hayan dejado pasar algo tan evidente. Quiza estemos ante una situacion parecida a la denunciada por aquel profesor que consiguio publicar en una revista "de reconocido presti gio" trabajos absolutamente absurdos y sin sentido pero convenientemente arropados por todo el aparato de citas, notas y bibliografia exigido por la comunidad cientifica internacional. El libro de Cuadrado, en apariencia, cumple los requisitos pero cuando se penetra en él se descubren sus debilidades y deficiencias. Debilidades y deficiencias que de una manera sucinta se resumen en las siguientes:

- Duplicacion de las entradas
- Inadecuacion a las normas de citación
- Utilizacion arbitraria y subjetiva de terminos
- Abuso de neologismos y palabras inventadas
- Ausencia de datos biograficos concretos
- Subjetivismo en los apartados
- Falta de metodo en la clasificacion de las obras
- No correspondencia entre el titulo "de uso" de la obra y su contenido. Precisamente por ser "de uso" el autor no puede, o no deberia, dar rienda suelta a sus obsesiones, filias y/o fobias.

De las acepciones vandas para la palabra diccionario, en este caso debe aplicarse la de "catalogo alfabetico de los terminos de una ciencia o materia determinada". El diccionario por su condi-

ción de instrumento o herramienta debe cumplir la regla de máxima objetividad en los datos aportados, es decir, exige la **anulación** del autor o autores en beneficio del contenido a fin de proporcionar explicaciones asequibles e informaciones aprovechables. Esto no ocurre aquí. Este es el diccionario "de Cuadrado" desde la primera página a la última. Así, las entradas de autores, por ejemplo, se encuentran plagadas de definiciones como esta: "creó Sunday, una oesteada de estéticas verticales" (Víctor de la Fuente, pág. 218). Tenemos la impresión de que ni el mismo Cuadrado sabe lo que quiso decir, de que sólo pretendía epatar al lector dando rienda suelta a su capacidad para la metáfora, viniese a cuento o no, eso para él es lo de menos.

La duplicación de entradas busca sin duda alguna engrosar el volumen, contribuir a dar la apariencia de "gran obra". Cuando los diversos artículos laudatorios publicados en relación con esta obra mencionan las tantas mil voces del diccionario, tal vez no se hayan parado a mirar el gran número de veces que una de ellas remite a otra. Esta reiteración sería innecesaria siempre y cuando se hubiesen seguido mínimamente las normas de citación. Estas normas señalan para el castellano que: "se tomará como base del encabezamiento el nombre por el que comúnmente se le conoce como autor de acuerdo con las obras publicadas en su propio idioma. Puede ser un verdadero nombre, un seudónimo, un título de nobleza, etc.". Y "si el nombre contiene un apellido, éste será el elemento inicial seguido de las otras partes del nombre, separadas de él por una coma". Siguiendo estas sencillas normas no encontraríamos a Chiqui de la Fuente separado de sus hermanos, encabezado por el diminutivo y con otra entrada, redundante, para José Luis de la Fuente Sánchez que únicamente dice "véase Chiqui". Es evidente que ante el elevado número de autores que firman su obra con seudónimo, una buena cantidad de páginas se van simplemente en estas entradas tipo "Véase Fulano o Mengano".

Otra cuestión surge con la aplicación indiscriminada de los términos para clasificar la obra de un autor. Cuadrado emplea los de serie, serial, monografía y catálogo; a veces también libro. En las páginas iniciales trata de explicar el significado de cada uno, pero lo hace a su modo, con ese estilo críptico e indescifrable que le caracteriza. El más chocante desde luego es el de monografía, cuyo significado usual es "estudio profundo y detallado sobre un tema particular, autor, género o época". Sería perfectamente legítimo preguntarse si *Los guerrilleros* de Andrade y Bernet Toledano, calificado como monografía, es un estudio sobre la resistencia armada popular en el marco de tal o cual conflicto. ¿A qué llama Cuadrado monografías? Según. En unos casos, ni más ni menos que a aquello que los aficionados comunes denominamos álbumes, y en otros a obras de crítica, análisis o estudios teóricos, con lo cual, la clasificación pierde el sentido por completo. Lo de los catálogos también tiene su miga. El hecho de que un autor figure en el catálogo de una exposición no le convierte en autor del mismo; sin embargo, en este diccionario eso es lo que parece dar a entender. Algo parecido sucede con el término libros, que no se sabe si son libros escritos por el autor o acerca del autor ni qué tipo de libros son. La cosa se vuelve todavía más compleja para diferenciar serie de serial pero entrar aquí alargaría demasiado este artículo. Hubiera sido mucho más práctico acotar entre qué números o años de una publicación se editó una obra por entregas. Expliquémonos. Una relación de títulos donde publicó Alfonso Font, por ejemplo, nos sirve de poco si no va acompañada de los números concretos donde lo hizo. El apartado "publicaciones" nos dice que Font dibujó en la revista CIMOC. ¿En todos los CIMOC? ¿En un sólo número? ¿En cual? Preguntas que este diccionario deja sin respuesta.

Más arriba hacíamos referencia al peculiar estilo literario de Jesús Cuadrado. Un estilo cuajado de neologismos, de palabras inventadas por él que sólo significan algo en su universo particular y cerrado. Puede ser que a alguien le hagan gracia, pero a nosotros sinceramente nos desazona encontrarnos una línea detrás de otra cargadas de palabras como "compilante", "moviente", "animante", "espadado", "agencial", "anotante". Expresiones tan absurdas o poco usadas (y por tanto, no de uso) que nos provocan revoltura cada vez que las leemos.

Dice Cuadrado que no es labor de un diccionario como el presente detallar las biografías de los autores. Entonces, ¿Cuál es la labor de un diccionario técnico como este? ¿Incluir definiciones como "Autor precursor de inquietudes futuribles"? Como interesados en el medio preferimos aquellas iniciativas que nos proporcionan unos datos básicos, tangibles y objetivos y se dejen las filigranas y la falta de objetividad en casa.

Dos aspectos chocantes para finalizar. El primero es la generosa presencia de autores cuya relación con el cómic es solamente tangencial por decir que han tenido alguna. Por ejemplo, en el caso de Asturias, no tienen entrada propia TAPÓN (revista que financiada por la Caja de Ahorros editó 19 números y donde publicaron los hermanos De la Fuente, Isaac del Rivero senior y junior y todos los autores asturianos que han sido y son algo en el cómic), *Sureño* (un "western" escrito por Faustino Rodríguez Arbesú y dibujado por Isaac del Rivero jr, publicado en varios países), *La Crónica de Leodegundo* (ambiciosa obra de género histórico que lleva publicados 18 álbumes y que recibió un Premio Haxtur en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias en 1994); lo mismo sucede con las publicaciones EL GOMERU o EL LLAMICERU, o los personajes *Pirín* y *Xicanón* cuyas aventuras editadas en álbumes tuvieron varias reediciones. En cambio, aparecen reflejados una multitud de nombres, extraídos en su mayoría del magnífico estudio de la profesora Rosa García Quirós, *El humorismo gráfico en Asturias (1874-1939)*: caricaturistas, humoristas gráficos, ilustradores o escritores en bable (que no guionistas), asturianos excelentes sin duda pero en modo alguno dedicados al cómic. Con ellos, es evidente que al igual que con la duplicación de entradas para un mismo autor, que mencionábamos antes, sólo se busca aumentar el número de páginas de la obra, apabullar con lo grande de su edición, aunque después lo que de verdad tiene que ver con el tebeo sea bastante menor.

El segundo asunto singular es la continua presencia de "textos teóricos" y de "teóricos". Con ellos se alude a los libros, fanzines, revistas y demás trabajos de estudio, comentarios y crítica y a los responsables de los mismos. Puede ser una percepción subjetiva pero tenemos la impresión de que las entradas de este tipo ocupan más espacio que las dedicadas propiamente al cómic y a sus creadores. No deja de ser una ironía que en un mercado de tebeos tan raquítico como el nuestro, algunos de sus supuestos estudiosos merezcan más atención que los mismos dibujantes o guionistas.

No se puede negar que un *Diccionario de la Historieta Española* era y es una obra necesaria, casi obligada; pero, tal vez por eso, por la oportunidad perdida de hacer un instrumento aséptico y útil, nos ha provocado más lástima que desprecio este cúmulo de despropósitos elaborado a mayor gloria de un egomaniaco como Jesús Cuadrado.

EL WENDIGO

(1) Alan D. Sokal publicó un artículo titulado "Transgredir las fronteras: hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica" en la revista *Social Text* (1996). Cuando envió un segundo texto, explicando que el primero era una parodia sin pies ni cabeza, se lo rechazaron. Aparecen recopilados en el brillante, divertido y necesario volumen *Imposturas intelectuales*, de Sokal y Bricmont, editado en España por Paidos (1999).

FIRMES... ¡AR!
Paracuellos IV

Cada vez que se produce la edición de nuevas historias, crónicas o nuevos "episodios nacionales", salidos de la imaginación de ese gran creador que es Carlos Giménez, no puede significar otra cosa que no sea regocijo entre todos los que amamos las buenas narraciones, los buenos cómics, las buenas historietas. Con "Paracuellos 4" Giménez vuelve a crear un nuevo legado sobre sus vivencias en uno de los múltiples "hogares" de Auxilio Social, de los muchos que hubo desperdigados por toda la geografía española bajo la supervisión de Falange, la Sección Femenina u otras organizaciones fascistoides de la época.

Alguien pudiera pensar que este filón, por antiguo y tratado, debería estar agotado. Verdaderamente es difícil mantener vivas y atrayentes historias de una saga que lleva casi 30 años publicándose, fundamentada en vivencias de hace 50. Sin embargo, quien así pudiera pensar se equivoca. Carlos es un narrador nato, un guionista excepcional y un dibujante eficaz, muy expresivo y lo que es más importante: Un contador de cuentos, como pocas veces ha existido en lengua castellana. Por ello es difícil que en algún momento de las historias que cuenta, no surja la GENIALIDAD. Si en *Paracuellos 3* la hayamos en "Cagapoco", en su última entrega se encuentra en ese tratado de filosofía que es "FIRMES...¡AR!".

Hace muchos años que ninguna historia, ningun tratado, me había motivado tanto para hacerme reflexionar sobre qué es el PODER y cuales son sus mecanismos para influenciar al ser humano.

"Firmes...¡AR!" es una historieta que trata sobre el Poder y la degradación del individuo (un niño) bajo su influencia. En este caso ésta se ejerce sobre niños condicionados por unas formas externas dictatoriales, que logran transformar a un niño-héroe, generoso y valiente, en un niño-villano. El hecho de darle la "vara" con la que poder mantener "firmes" a sus compañeros, junto con el entorno, generan esa transformación.

Historia que una vez leída conduce a la reflexión y a la búsqueda de nuevas miradas sobre los clásicos planteamientos de: el Poder corrompe o sólo corrompe a los corruptos que no habían tenido acceso a él; a los que se puede añadir: el Poder siempre conlleva subordinaciones que son caldo de cultivo para la corrupción.

José "musculines" era un niño generoso, valiente y ejemplar, hasta que se le da el mando sobre el grupo, dependiendo del brutal falangista que dirige el "Hogar". Su transformación le lleva a ser un "abusón" y como él mismo dice "Pues mejor...¡PORQUE SE PUEDE!".

Si "Firmes...¡AR!" es una historia de las que hay que "enmarcar", el resto de las que componen el álbum también logran conmovernos. En el fondo no hacen otra cosa que reflejar la convivencia diaria en el mundo "adulto", en oficinas, fabricas, universidades, etcétera. Adecuación del mundo de los niños al creciente egoísmo que la información dirigida y el vivir de cada día van sedimentando en sus caracteres. Humanidad a raudales es lo que encontramos, una vez más, en esta nueva entrega de *Paracuellos*.

FAUSTINO RODRIGUEZ ARBESU

EL PRÍNCIPE CARLOS

Carlos Giménez y El Wendigo

Sostiene Josep Mª Bea en la introducción a esta cuarta parte de Paracuellos que esta historieta podría incluirse en una lista con los diez mejores comics de la historia. Partiendo además del supuesto de que éste es un medio comparable a otros, como la literatura o la pintura. Estamos de acuerdo con él.

Cuando **Dan Barry** (autor del mejor *Flash Gordon* que se haya creado jamás) acudió como invitado al Salón de Gijón, tuvo ocasión de leer algunos de los tebeos de Giménez. Quedó conmocionado. "Algo así es lo que yo debería haber hecho", afirmaba. Podemos contar anécdotas similares con **Joe Kubert**. Pero entendemos que no es necesario que venga nadie de fuera (por muy prestigioso que sea), para decirnos algo que a estas alturas ya debería ser obvio para todos: que **Carlitos Giménez** es el más grande autor de historietas que ha parido este país, comparable sólo con otros genios como **Eisner, Berardi, Van Hamme, Tezuka, Hergé** y pocos más.

Y lo es además conquistando dos territorios especialmente difíciles: el del corazón y el del lenguaje. Sabe cómo emocionarnos, nos cuenta historias que ya no olvidamos, la situación mil veces relatada aparece como nueva en sus manos. Y todo ello empleando una narrativa de una complejidad tan grande que parece lo más sencillo del mundo. Al contrario que muchos, creemos que, cuanto mejor es un autor, menos se le debería de notar. Y esto es especialmente cierto en el caso de Giménez.

Nuestro interés por su trabajo viene de lejos. Para demostrarlo basta mencionar dos datos: las numerosas ocasiones en que ha sido nominado a nuestros PREMIOS HAXTUR y los artículos que le hemos dedicado.

Los Haxtur

Carlos es el autor español con más PREMIOS HAXTUR y más nominaciones. En la primera edición (1985) fue candidato al Mejor Guión y a la Mejor Historieta Corta por *Primer Amor* y se llevó los correspondientes a esta segunda categoría. Repite en 1991 con *Sabor a menta* (Guión e Historieta Corta). En esta ocasión se llevó el Haxtur al Mejor Guión. Otra vez es nominado a la Mejor Historieta Corta en 1993, con *Violador*. En el 2000 repite categoría con *Cagapoco*.

Un total de tres Haxtur (contamos por dos el de Mejor Historieta Corta, ya que incluye Guión y Dibujo) y seis nominaciones, a las que debemos sumar las tres de este año por *¡Firmes... Ar!*, en las categorías de Guión, Dibujo e Historieta Corta. ¡Todo un record!

Bibliografía en El Wendigo

En cuanto a las referencias en El Wendigo, son las siguientes:

•nº 8 (1977) *Carlos Giménez, un narrador sencillo e incisivo* Faustino R. Arbesú. Un análisis de la primera parte de *Paracuellos*.

•nº 9 (1978) *Hom, un canto a la unión de los débiles* Faustino R. Arbesú. Análisis de *Hom*, prestando especial atención a la narrativa.

•nº 13 (1979) *Carta abierta de Carlos Giménez*. La carta de Giménez al Salón de Gijón rechazando el Premio Emilio Freixas.

•nº 15 (1980) *Un grito desesperado de libertad* Javier Cuervo. Análisis de *Koolau*.

•nº 21 (1982) *Papel Vivo* Javier Cuervo. Comentario sobre la línea editorial en la que aparecían los obras de Giménez.

•nº 31/32 (1984-85) *Carlos Giménez: una obra...una carta* F. R. Arbesú y J. Cuervo. Análisis en profundidad de *Primer amor*, desvelando algunas de sus peculiaridades narrativas.

•nº 35/36 (1986) *Oviedo, sí* Carlos Giménez. Giménez habla del Salón de Oviedo

nº 53 (1991) *La ley de la menta* N. Fdez y F. R. Arbesú. Análisis del álbum *Sabor a menta*.

nº 55 (1992) *A Carlos Giménez, con amor* Faustino R. Arbesú. Comentario sobre un episodio de *Rambla arriba, Rambla abajo*.

nº 58 (1993) *Treinta por minuto* Carlos Giménez. Historieta.

nº 60 (1993) *Carlos Giménez, "violador" de la rutina* Faustino Rodríguez Arbesú. Comentario sobre la historieta *Violador*.

nº 82 (1999-2000) *Hemos leído: Paracuellos 3* El Wendigo.

No hemos incluido los innumerables artículos que aluden o ponen algún fragmento del trabajo de Giménez como ejemplo. Algunos de los textos de la lista se sitúan entre lo mejor que hemos escrito sobre el lenguaje del cómic. No decimos esto para echarnos flores sino para indicar que, a pesar de la aparente sencillez de sus medios, Gimenez emplea estructuras narrativas muy sofisticadas. Analizarlo siempre arroja resultados sugerentes.

Ahora GLENAT reedita todo su trabajo, en una apuesta editorial que nunca será lo suficientemente agradecida. Ya ha aparecido toda la saga de *Paracuellos* y el casi olvidado *Barrio*. Pronto saldrán varios más, que son imprescindibles: *Hom, Romances de andar por casa* y *Sabor a menta*. Y por supuesto el resto.

Si vd. es de los que piensan que las emociones que pueda suscitar una narración todavía son más importantes que la supuesta relevancia histórica de la obra, **Carlos Giménez** es su hombre. No hay aquí falsas modernidades, victimismo ni lloriqueo de salón. Tan sólo honestidad y ganas de hacer bien las cosas, auténtico respeto por el lector. Sean bienvenidos para variar.

F. FLÓREZ

XXV SALÓN INTERNACIONAL DEL COMIC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN-2001

XVII PREMIOS HAXTUR

DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE

ORGANIZA: EL WENDIGO

Ayuntamiento de Gijón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

cajAstur

Invitados Confirmados:
Víctor de la Fuente, Gilbert Shelton, Francisco Ibáñez, Mark y Denise Schultz, C. Giménez, A. Jodorowsky, Dennis O'Neil, Roy y Dann Thomas, Forges, Blanco, Pau, G. Meana, José Mª Alvarez, Macabich, A. Viña, Nata, Granda y Cía., M. de las Heras, V. Suárez, Álvarez Peña, Neto, Robert...